

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Л.С. РОМАНОВА

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ**

Учебное пособие

2011

Романова Л.С.

Теоретические и методические основы преподавания культурологии. Учеб. пособие для студентов фак-та искусств и художественного образования. - Саратов

Учебное пособие предназначено студентам факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Теория и методика преподавания культурологии». В нём раскрыты основные теоретические и методические вопросы преподавания культурологии, истории искусств и мировой художественной культуры в школе и других средних учебных заведениях.

Учебное пособие содержит развёрнутую программу преподавания предмета «Культурология».

В пособии даны методические рекомендации по освоению содержательного и иллюстративно-художественного материала на уроках культурологии, истории искусств и мировой художественной культуры в школе. Пособие содержит методические материалы по выработке навыка самостоятельного овладения миром духовных ценностей.

Для студентов, преподавателей факультетов искусств и художественного образования и учителей гуманитарно-эстетических дисциплин школ, училищ и гимназий.

Рецензент:

Зам. директора Областного учебно-методического центра г. Саратова Тормозова Н.И.

© Романова Л.С., 2011

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Теория и методика преподавания культурологии» направлен на совершенствование профессиональной подготовки студентов факультета искусств и художественного образования, получающих в процессе обучения в педвузе специальность учителя музыки и дополнительную специальность учителя истории искусств, мировой художественной культуры и культурологии.

Изучение культурологии даёт возможность:

- а) овладеть системными знаниями об основных формах и закономерностях мирового процесса развития культуры;
- б) использовать культурологические знания для совершенствования личности и профессионального мастерства;
- в) выработать навык самостоятельного овладения миром духовных ценностей.

Культурология как *школьная* дисциплина выполняет систематизирующую функцию, выстраивая в систему полученные в школе знания по таким предметам, как история, литература, изобразительное искусство, музыка, мифология и др. Это один из базовых предметов, объединяющих философское, историческое, эстетическое и художественное образование.

Поэтому **целью** предмета «Теория и методика преподавания культурологии» является:

1. Методологическая, методическая и практическая подготовка учителей мировой художественной культуры, истории искусств и культурологии, четко представляющих цели, задачи предмета и вооруженных средствами их решения;
2. Подготовка квалифицированных преподавателей мировой художественной культуры, истории искусств и культурологии, владеющих:
  - а) методами и формами работы на уроках искусства, нацеленными на раскрытие и реализацию духовных потенциалов личности учителя и ученика;
  - б) методикой подбора, оценки и систематизации содержательного и художественного материала для урока истории искусств;
  - в) результативными творческими формами и методами оценки и контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках истории искусств.

Задачи курса:

1. Раскрыть сущность понятия «культурология» и ключевых понятий дисциплины.
2. Выделить основные этапы эволюции культуры.
3. Рассмотреть основные школы, концепции и направления в типологии культур.
4. Разработать комплекс форм и методов работы со студентами по предмету «Теория и методика преподавания культурологии».
5. Выделить принцип личностной ориентации как важнейший в процессе преподавания предметов искусства в школе.

6. Помочь систематизации, мобильности и востребованности знаний, умений и навыков, полученных студентами на всех занятиях художественно-эстетической ориентации.

7. Стимулировать самостоятельную работу студентов по поиску творческих форм и методов преподавания культурологии в школе.

8. Дать методические рекомендации по изучению курса.

9. Дать обзор основной учебно-методической литературы по предмету.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Раздел 1

Культурология: вопросы теории культуры

Тема 1

Сущность и функции культуры. Культура как система.

Художественная культура

В науке существует достаточно большое количество определений понятия «культура». Остановимся на одном из них, на наш взгляд наиболее ёмком, содержательном и в то же время достаточно кратком. Так, В.А. Соколов предлагает следующую трактовку этого понятия: культура – это специфический способ организации человеческой деятельности, проявляющийся:

- а) в духовных и материальных ценностях;
- б) в системе социальных норм и учреждений;
- в) в совокупности межличностных отношений, к окружающему миру, к самим себе (62, с.3-4).

Объединяя предложенные определения, констатируем, что культура – это всё, что создано человечеством в духовной и материальной сферах.

М.С.Каган в любом типе культуры выделяет три слоя: материальный, художественный и духовный. Художественная культура (например, произведение искусства), по мнению учёного, объединяет в себе материальный и духовный слои.

В числе важнейших *функций* культуры (понятие « функция » применительно к культурным явлениям учёные определяют как предназначенность определённой системы к определённому действию) учёные выделяют *адаптивную*, которая помогает человеку приспособливаться к окружающей среде (25-29). Приспосабливаясь к среде обитания, человек создаёт новый мир – мир культуры. Однако каждая конкретная форма культуры во многом обусловлена природными условиями и историческими условиями: от них будут зависеть тип хозяйства, традиции, обряды, верования.

Культура как картина мира, связанная с идеально-образным миром выполняет *знаковую, сигнификативную* функцию, т.е. функцию присвоения имён. Она отражается в философии, литературе, мифологии, религии, идеологии, в поступках людей, в ценностях и нормах любой этнической культуры.

Познавательная (гносеологическая) функция тесным образом связана с функцией *накопления, сохранения и распространения информации*.

Коммуникативная функция культуры выступает как условие и результат общения людей. Развитие форм и способов коммуникации является важнейшей функцией культуры.

Близка к коммуникативной *интегративная* функция, направленная на объединение народов, социальных групп, государств через язык, единую систему ценностей и идеалов.

Нормативная (регулятивная) функция регулирует социально-поведенческие нормы в быту, в семейных и межличностных отношениях.

В основе нормативности каждой культуры лежат её ценностные ориентации, связанные с *аксиологической (оценочной)* функцией культуры, помогающей человеку разграничивать плохое и хорошее, истину и заблуждение, справедливое и несправедливое и т.п.

Приведём одну из классификаций основных ценностей:

- витальные – жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние и т.д.;
- политические – свобода слова, гражданские свободы, законность;
- социальные – социальное положение, труд, профессия, личная независимость, семья, равенство полов;
- моральные – добро, любовь, дружба, долг, честь, бескорыстие, верность, справедливость, уважение к старшим, любовь к детям;
- эстетические – красота, идеал, стиль, мода, гармония, самобытность (10).

Рекреативная функция противоположна нормативной, направлена на организацию форм индивидуальной и коллективной разрядки (праздники, карнавалы, кино, книги, фантастика и т.д.).

Важнейшей функцией культуры культурологи считают функцию *социализации и инкультурации*, или человекотворческую функцию. *Социализация* – это усвоение человеком определённых норм, знаний и ценностей, необходимых ему для жизни в данном обществе. *Инкультурация* – процесс присвоения норм, знаний и ценностей различных культур (10).

С точки зрения среды, в которой формируется, распространяется и потребляется культура, культурологи выделяют три её разновидности:

Народная (фольклорная) культура – самая древняя её разновидность, из которой, как считают учёные, сформировались другие её разновидности.

Для народной культуры характерны следующие признаки:

- анонимность (отсутствие авторства) или коллективное авторство;
- постоянные трансформации, вариативность исполнения, так как одно и то же произведение воспроизводилось разными людьми в различное историческое время и практически не имело письменных источников;
- тесная связь с религиозными и мифическими представлениями, обрядами, традициями, с душевным состоянием, историческими событиями, трудовыми процессами, бытом.

Высокая (элитарная) культура – культура, основными представителями формирования и распространения которой является образованная часть населения.

Для высокой культуры характерны следующие признаки:

- наличие авторства и ограниченные возможности трансформации;
- изысканность, утонченность;
- высокие нравственно- эстетические качества;
- высокий уровень профессиональной и общей эрудиции представителей элитарной культуры. По разным источникам на протяжении многих веков потребителями элитарной культуры в Европе является около одного процента населения.

Массовая культура – культура, формируемая и потребляемая основной массой населения. Формирование массовой культуры при определённых социокультурных условиях происходит агрессивно-насильственным (при тоталитарных режимах) или псевдо-демократическим путём: через средства массовой коммуникации.

Истории известно о так называемых «социальных заказах» на создание и активное внедрение в массовое сознание определённых направлений в культуре («социалистический реализм»).

Все названные виды культуры достаточно активно взаимодействуют. Примером тесного взаимодействия элитарной и народной культуры может служить музыка. Так, народные мотивы и гармонические обороты активно использовались в классической музыке, особенно 19-го – первой половины 20в.

В настоящее время при воспроизведении фольклорного материала используется народная манера пения, способы звукообразования. Массовая культура популяризирует произведения элитарной культуры. Известны примеры обработок классических музыкальных произведений для электроинструментов, их интонации используются как позывные сотовых телефонов, репродукции с великих живописных полотен растиражированы на куртках и футболках, произведения оперной классики претерпевают современные, зачастую спорные или даже очень низкого качества интерпретации.

В современных условиях активно развивается только элитарная и массовая культура. Народная - поддерживается, возрождаются её ранее созданные образцы, они трепетно хранятся в музеях, вырождаются в сувенирный бизнес. Время от времени самобытные современные образцы народной культуры появляются в сфере живописи, скульптуры, зодчества. Самой развитой формой современного музыкального народного творчества является частушка, реже – лирическая песня.

Всякая культура, по утверждению замечательного русского философа Н.А.Бердяева, имеет духовную основу и является продуктом творческой работы духа. «Культура,- писал учёный,- есть живая судьба народов» (23).

Тема 2

Типология культур. Культурология как комплекс наук. Методы изучения культурологии.

Помимо обозначенных уже выше видов культуры, разделения их на смылосодержательные слои, в культуре существует понятие **типологии культур**.

Типология – это научный метод, позволяющий систематизировать факты и явления на основе общности каких-либо характерных признаков:

а) исторический тип: определение типа культуры на основе используемых человечеством орудий труда (каменный век, бронзовый, железный и т.д.).

б) Формационный: разделение всего исторического периода развития человечества на эпохи или общественно-экономические формации (первобытно-общинная культура, рабовладельческая, феодальная, классовая: капиталистическая и социалистическая и т.д.);

в) Цивилизационный: культурно-экономический тип исторической эволюции от этноса к государственному, затем к цивилизации.

г) Линейная типология Карла Ясперса. Идея «осевого времени», теория единства мирового исторического процесса. «Философская вера» - ось мировой истории или «осевое время» (800-200 гг. до н.э.)- время рождения мировых религий, пришедших на смену язычеству. Три периода развития человечества: доисторический, исторический, период мировой истории.

д) Религиозно-идеологический тип: характеристика типов культур на основе религиозного или идеологического мировоззрения (конфуцианско-даосистский, индо-буддийский, исламский, христианский, атеистический);

е) Современные подходы к типологии культур:

- на основе средств и способов общения: дописьменная культура, письменная, информационная и экранная; традиционная и модернизированная;
- на основе региональных форм и способов познания мира: восточный, западный.
- на основе социального типа: низовая культура (народная, фольклорная), высокая (элитная, аристократическая), массовая (10, с.320-332).

Рассмотрев понятие «культура», обратимся к сущности понятия «**культурология**». Культурология – наука о культуре. Культурология рассматривает вопросы происхождения функционирования культуры. В России культурология как научное понятие появляется лишь в начале 90-х годов 20 века. Процесс становления культурологии как научной и образовательной дисциплины в последнее десятилетие активно развивается.

Предмет культурологии как науки объединяет в себе комплекс отдельных наук и научных концепций.

Существуют различные **отрасли культурологии** как науки о культуре: культуроведение, история культурологии; социология, экология, психология, этнология культуры и др.

Так, *история культурологии* изучает историю возникновения и развития культурологических концепций;

Культуроведение – практическое руководство различными областями культуры, выраженными в конкретных прикладных дисциплинах: музееведение, театроведение, литературоведение, музыковедение и др.

Социология культуры даёт эмпирический анализ исследования процессов культуры в конкретный исторический период. Выявляет зависимость явлений культуры от типа социальных связей.

Экология культуры определяет взаимоотношения человека и природы, влияние окружающей среды на тип культуры, образ жизни, общественные ценности.

Психология культуры рассматривает процессы приобщения человека к культуре, усвоения этических и эстетических норм и ценностей общества.

Этнология(этнография) культуры освещает процессы происхождения и взаимовлияния материальных и духовных культур народов мира.

История культуры изучает каждый пласт и каждую этническую культуру как уникальное явление, выявляя взаимосвязи, взаимовлияния, а также различия в обычаях, традициях и ценностных ориентациях.

История художественной культуры изучает процессы духовно-практической деятельности по созданию, распространению и освоению произведений искусства, а также художественные вкусы, образы и символы.

Изучение культурологии даёт возможность :

- а) овладеть системными знаниями об основных формах и закономерностях мирового процесса развития культуры;
- б) выработать навык самостоятельного овладения миром ценностей культуры;
- в) использовать культурологические знания для совершенствования личности и профессионального мастерства.

Учёные-культурологи предложили ряд концептуальных методов (подходов) системного культурологического познания:

- *генетический* – исследование какого-либо явления, процесса, типа культуры с момента возникновения до современности;
- *компаративистский* – предполагает сравнительно-исторический анализ различных типов культуры с выявлением их специфических черт;
- *системный* – представляет культуру как систему, объединяющую материальные и духовные ценности;
- *социологический* – предполагает анализ культуры с точки зрения различных социальных групп;

- *деятельностный* – рассматривает культуру как творческую человеческую деятельность;
- *аксиологический (ценностный)*- представляет культуру как совокупность ценностей с точки зрения потребностей и интересов человека;
- *биосферный* – определяет место и роль культуры на планете и во вселенной;
- *просветительский* – рассматривает культуру как духовное богатство общества и человека и как средство просвещения (25-29,31,32,59,62).

Тема 3

Основные школы, направления и концепции культурологии (до XX века)

Направление или школа представляет какую-либо концепцию, определяющую сущностное содержание культурно-исторического процесса или, так называемую, «модель мира» (мировоззренческая установка).

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». «Жень» трактовалась как «спокойно-самодостаточная» любовь к людям и ко всему сущему.

В *Индии* моральным образцом считалась «драхма». «Драхма» - означает «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 Марк Туллий 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 *культы*, так как целью жизни человека стало *постоянное духовное совершенствование через познание Бога*. Культура рассматривалась с точки зрения соответствия её универсальным христианским ценностям. Средневековым 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 17 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 строго определённые 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. По мнению Д.Вико, 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 18 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 Иоганн Готфрид 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.

В рамках этого направления весь исторический процесс рассматривался как процесс развития человеческого разума.

Немецкий философ Иммануил 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 Георга Вильгельма Фридриха 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.

Фридрих Шеллинг (1775-1854), братья *Август и Фридрих Шлегели* (1767-1845; 1772-1829) считали художественную деятельность средством преодоления животного начала в человеке.

Фридрих Шиллер (1759-1805) призывал к гармонии физического и нравственного начал в человеке. Показателем подлинной культуры, по его мнению, был синкретизм образа (целостность) самой культуры и этическое отношение к действительности.

Вторая половина 19 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 до-сознательное или подсознательное.

Марксистская концепция была заложена философом и экономистом *Карлом Марксом* (1818-1883), дополнена *Фридрихом Энгельсом* (1820-1895) и развита в трудах *Владимира Ленина*.

Эта концепция рассматривала культуру на основе учения об *общественно-экономических формациях* – ступеней развития общества, характеризующихся определённым уровнем развития экономики.

К.Маркс объединил в понятии «культура» духовно-творческую деятельность человека и материальную практику. По его мнению, в антагонистических формациях культура носит классовый характер. Есть две культуры, постоянно борющиеся между собой. Культура угнетённого класса несёт в себе *прогрессивные* тенденции, угнетателе – *консервативные*.

Основоположителем *позитивистского* подхода является французский мыслитель *Огюст Конт* (1798-1857). Философ выделяет три стадии развития человеческого разума, последовательно сменяющих друг друга: *теологическая* (с древности до 14 в.), *метафизическая* (с 14в. до начала 19в.) и *положительная (научная)* (с начала 19 в.). О.Конт рассматривал культурные явления с точки зрения их социальных функций.

Идеи эволюции, развития в естествознании 19 века стали основой ряда подходов к изучению общества и культуры. Так, *Эдуард Бернетт 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 *Николай Яковлевич 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.

По мнению Данилевского, срок жизни любого культурно-исторического типа равен полутора тысячам лет и он делится на четыре периода: этнографический - «бессознательный», государственный – «переходный», культурный (цивилизационный) – период выполнения своей исторической миссии и создания духовных ценностей и, наконец, период неизбежного дряхления и упадка.

В основе его классификации культурно-исторических типов – деятельность человека: культурная, религиозная, политическая, общественно-экономическая. В зависимости от направления какой-либо из названной деятельности, культура носит название одноосновной, двуосновной, четырёхосновной (при развитии в типе культуры двух или четырёх видов деятельности).

Фридрих 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*. 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 Ницше видит в идее о европейском нигилизме, пересмотре всех существующих ценностей. Ницше вводит понятие *контркультуры*, которая, как он считает, предоставляет больше свободы для самореализации личности, высвобождения подознательных сил из-под социального контроля (10,с.47-64).

Тема 4 **Культурология XX века**

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

Ведущим представителем культурологии как «философии жизни» был *Освальд Шпенглер* (1880-1936). Одно из ключевых положений концепции Шпенглера – идея *души культуры* (или 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. В их числе – 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,- считал он,- важнейшая сущность любой культуры и атеистические тенденции в обществе есть яркий признак её угасания.

Основоположником идеи локальных цивилизаций считается английский историк *Арнольд Тойнби* (1889-1975). Учёный считал, что в основе любой цивилизации лежит религия, и на этом основании выделил 26 цивилизаций. В их числе западная, православно-христианские: Россия и Византия, индуистская, Греко-римская, шумерская, египетская, майя и др.

Тойнби принадлежит концепция *Вызова и Ответа*. Так, по мнению учёного, каждая цивилизация возникает в результате комбинации двух условий: наличия в данном обществе творческого меньшинства и среды умеренно неблагоприятной. В таких условиях, считал исследователь, среда бросает Вызов обществу, а творческое меньшинство находит на этот Вызов Ответ.

Данная концепция имеет два слоя – сакральный и мирской. В сакральном - , по утверждению А.Тойнби, Вызов даёт человечеству стимул к осуществлению предоставленного им Богом выбора между Добром и Злом. В мирском - Вызов – это текущие 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 *Эмиль Дюркгейм* (1858-1917), который считал, что *мораль и религия* являются основой любой культуры. Эти идеи развил известный немецкий социолог *Макс Вебер* (1864-1920), исследовавший мировые религии и особенности религиозного сознания.

Альфред 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 *Талкотт 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

Питирима Александровича Сорокина (1889-1968). Культурой учёный считал любой результат *человеческой деятельности*. П.А.Сорокин различал в ней два аспекта: внутренний – смысл, ценность, духовное содержание культурных феноменов, и внешний – материальное воплощение этих смыслов и ценностей.

На основании ориентации на определённые ценности (духовные или материальные), Сорокин 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 Вера господствует над разумом и искусство подчиняется задачам религии. Поскольку в идеациональной культуре считалось, что шедевры рождаются по Божьей воле, а художники – инструменты в руках Всевышнего, то героями таких шедевров неизменно являются боги, ангелы и святые (европейское средневековье).

В *чувственной (сенситивной)* 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, его идеал – личное счастье (эпоха Возрождения).

Между этими типами существует промежуточный тип культуры – *идеалистический*, в котором чувство уравнивается интеллектом, вера – наукой, опытное познание интуицией (Античная культура). Искусство насыщается как религиозным, так и светским содержанием; в нём преобладают аллегорические и идеализированные образы. Его задача – изображение разумного и прекрасного (культура классической Греции и раннего Возрождения).

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 Зигмунда Фрейда* (1856-1939)- австрийского психиатра и психолога.

З.Фрейд 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* (стремления к жизни) и *мортидо* (агрессивный инстинкт, 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 *Карла Густава 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. Учёный считал, что коллективное-бессознательное передаётся по наследству и является основой индивидуальной психики. Под влиянием врождённых программ находятся в частности 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.

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 *Бронислав 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*. Каждая культура оптимальна для конкретных условий обитания.

В XX веке получили своё развитие идеи Канта, трансформируясь в направление «*неокантианство*», основателем которого был *Эрнст Кассирер* (1874-1945). Сущностью культуры Э.Кассирер считал символическую деятельность человека. *Символ* понимается как особая форма культурного познания, обобщённый человеческий опыт. Понять культуру другого народа можно лишь при совпадении символических кодов их культур.

Кассирер выделял пять структурных элементов культуры, находящихся в иерархическом соподчинении: язык, миф, религия, наука и история.

Отечественная *символистская* школа представлена такими известными именами, как *Андрей Белый* (1890-1934) и *Вячеслав Иванов* (1866-1988).

Последним представителем этого направления был *Андрей Фёдорович Лосев* (1893-1988).

Феномен *игры* стал важной культурологической проблемой для голландского культуролога *Йохана Хейзинги* (1872-1945). Игра для учёного была критерием состояния общества. Любая культура, по его мнению, 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, считает учёный, о кризисе культуры.

Во второй половине XX века появилось новое направление в культурологии, именуемое *этологической концепцией*. Создателями этого направления стали *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.

Это направление в современной культурологии достаточно популярно. Учёные изучают различные эмоционально-психологические состояния человека, свойственные животным в природных условиях: агрессия, насилие, ненависть, тревога, страх, любовь, привязанность и др.

Открытием XX века стали *биосферные концепции* культуры. Представители этой концепции считают культуру закономерным этапом развития биосферы Земли и Вселенной в целом. Основоположником её по праву 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) *Владимир Иванович Вернадский* (1863-1945). Биосферу учёный считал такой же оболочкой Земли, как атмосферу, гидросферу.

На Земле постоянно идёт процесс усложнения жизненных форм, в ходе которого было создано всё разнообразие видов, появилась сложная нервная система, затем мозг. С появлением на Земле человека, наделённого разумом и способностью к труду, начинается переход биосферы в новое состояние – ноосферу. *Ноосфера* (сфера разума) – это биосфера, преобразованная человеческой мыслью и трудом. Определяющим фактором её динамики становится научная мысль.

Таким образом, появление культуры как разумно сбалансированной экосистемы является, по мнению Вернадского, закономерным процессом эволюции природы и феноменом космического характера.

Александр Леонидович 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 Льва Николаевича 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, по мнению Гумилёва, отражается тип мышления и стереотип поведения, свойственный этносу. Концепция пассионарности позволяла объединить космические, геологические и социокультурные процессы.

Тема 5

Искусство в системе культуры и его функции в социуме и образовании.

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.

В процессе педагогической деятельности необходимо осознание определённых, свойственных искусству 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 (23).

Понятие «художественная культура» появилось в конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия и стало связующим звеном между *культурой в целом и искусством* (46).

Многокачественность явлений и процессов искусствоведческой культуры затрудняет определение содержания мировой художественной культуры и как предмета научных изысканий и как учебной дисциплины.

Изучая эти явления и процессы, зарубежные и отечественные исследователи отметили, что при сопоставлении каких-либо типичных фактов и явлений в художественном творчестве далеких друг от друга мастеров, обнаруживаются идентичные идеи и художественные результаты, а во всемирной искусствоведческой сфере – общие переломные моменты, подъемы и спады.

К концу XX века созрели предпосылки для создания теории и истории мировой художественной культуры и способов ее освоения. Закономерным стало введение учебного предмета «Мировая художественная культура» в школах и вузах России.

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.

а) 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.

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

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

г) *Всеобще-типологический* 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 (46).

Адекватное изучение мировой художественной культуры предполагает учёт всех названных концепций.

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

Как известно, воспитание и образование – процессы социальные. Они отражают уровень культуры любого общества, охватывают все возрастные слои и социальные группы общества. Изменения в культурных процессах общества влекут за собой необходимые изменения в направлении образования и воспитания.

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. Это часто вносит в педагогическую деятельность современных педагогов профессиональную растерянность и апатию.

В условиях наблюдающегося духовного кризиса *обращение к ценностям национальной культуры* в процессе воспитания и образования – один из эффективных путей из создавшегося положения.

Таким образом, 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 общепринятых устоявшихся, проверенных временем дидактических принципов и закономерностей как в национальной системе воспитания и образования, так и в других педагогических системах, известных ещё со времён античности, современная педагогическая наука стремится переосмыслить ценностную ориентацию этой системы.

Проблему тесной связи воспитания, 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 процессов образования и воспитания в контекст, в среду 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.)

Эти условия дают возможность ребёнку осознавать себя не только потребителем культуры, но и её творцом. Сделав ценности русской национальной культуры основой современного образования и воспитания, мы сможем определённо ответить на вопрос: чему и как учить подрастающее поколение.

Современная социокультурная ситуация обусловлена комплексом факторов, определяющих особенности российского культурного менталитета, оказывающих влияние на формирование именно российских духовно-ценностных ориентаций. Учёные и педагоги приходят к выводу, что воспитательно-образовательные потенциалы развития России не могут быть заимствованы ни на Западе, ни на Востоке, а должны быть тесно связаны с историко-культурными традициями самой России и участвующих в их формировании народов (1,2,6,12,30,31).

«Культурно-ориентированная дидактика осуществляется не в рамках сугубо информационных, количественно измеряемых технологий, а в рамках качественных, творческих, смыслообразующих и 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» (31).

Процесс вхождения в культуру, её освоения и создания может происходить в различной форме и направлениях. Через фольклор как эффективное средство формирования национальной культуры, проникновение в сущность национальных традиций, обрядов, через глубокое освоение национального культурного достояния в сфере искусства.

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос межнационального общения людей. Оно значительно облегчается при понимании особенностей культур различных национальностей. Это возможно только *на основе постижения своих собственных народных культурных корней.*

Тема 6

Основы художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений

Реализация духовных потенциалов личности начинается с активного осознанного художественного восприятия.

Осознанность и глубина художественного восприятия зависит в значительной степени от умения произвести анализ художественного произведения; последующий анализ его 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 (39).

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 (39,с.86).

Л.Н. Толстой в качестве необходимых условий для создания истинно художественного произведения кроме таланта называл следующие:

1. Правильное, т.е. нравственное отношение автора к предмету или явлению.
2. Ясность изложения или красота формы.
3. Искренность, т.е. непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник.

Главным для Толстого является «знание различия между добром и злом» (65.с. 194)

В.П. Соболев основными критериями ценности художественного произведения считает:

1. Способствует ли оно познанию, обогащает ли художественную картину мира.
2. Правдивость художника, установка на поиск истины.
- 3.Нравственная установка художника, отраженная в произведении.
4. Наличие общечеловеческой или личностной проблематики в произведении искусства.
5. Гражданская позиция художника.
6. Каково воздействие произведения: объединяет ли это людей в достойных устремлениях, способствует ли духовному обогащению.

Ученый подчеркивает: «чтобы ценности работали, необходимо развивать духовное восприятие и художественный вкус как способность избирать достойное и отвергать мнимые ценности. (46).

Рассмотрев названные концепции, мы предлагаем студентам выделить важнейшие, по их мнению, критерии художественных произведений. Такой отбор помогает более глубокому проникновению в сущность понятия «критерии ценности» и способствует выработке собственной концепции в опоре на уже разработанные.

Следует отметить, что в предложенных студентами вариантах в качестве обязательного критерия выделяется «нравственная установка художника», «нравственное отношение автора к предмету или явлению» (там же).

Предлагаем также один из разработанных нами вариантов:

1. Предлагаемые для восприятия произведения должны быть высоко художественными, ценность которых проверена временем.

2. Высокое искусство всегда нравственно.

3. Высоко художественное произведение имеет богатый потенциал позитивного эмоционально-интеллектуального воздействия на личность.

4. Оно является результатом и стимулом реализации духовных потенциалов личности.

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, то есть:

а) подбираться с учетом существующих у учащихся знаний, умений и навыков по предмету;

б) иметь не очень сложную структуру;

в) иметь ярко выраженную специфику языка и выразительных средств вида и жанра искусства;

-органично вплестаться в тему конкретного урока и учитывать как общедидактические воспитательно-образовательные, так 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 (34).

Тема 7

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. Будда («пробуждённый», «просветлённый»), - священное имя Сиддарта (Сидхвартха) Гаутамы, сына индийского царя Судгоданы, основателя буддизма (род. ок. 560 года до н.э., ум. ок.480 года.). В 3 веке буддизм стал государственной религией в Индии, затем получил распространение на Цейлоне, Авганистане, 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 11 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 10 заповедей 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 1 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 церквей 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 11-12 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 XVIII - начале XIX 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 нищи из овощей, а чаще - рисового или ячменного взвара 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, ряженный, причеши мне голову.

Об этих святочных обрядах рассказал в своей балладе "Светлана" замечательный русский поэт, современник и учитель великого Пушкина В.А. Жуковский:

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали:

Снег пололи, под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Подблюдными песнями назывались святочные песни, которыми сопровождалась гадания. 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.

Догматы ислама как божественное откровение пророку Мохамеду (Мухаммед) изложены в Коране.

Основные из них:

1. Аллах – единственный Бог, которому должен поклоняться мусульманин, а Мухаммед – основатель ислама – посланник Аллаха.
2. Аллах – воплощение справедливости и добра, поэтому Душу праведного мусульманина ждёт воскресение, несправедного – Страшный Суд.
3. Власть на Земле принадлежит имамату – высшему духовно-светскому органу. Духовный глава – имам.

Каждый мусульманин обязан:

1. Верить, что только Аллах – есть единый Бог.
2. Пять раз в день совершать намаз (особый молитвенный ритуал).
3. Хотя бы раз в жизни совершить Хадж – паломничество в Мекку.
4. В положенные дни совершать пост – Рамадан.
5. Отдавать десятину своего дохода на нужды мечети или раздавать милостыню нищим.

Мусульманин обязан помогать ближнему и бедному, поэтому в главный праздник рамазан в мечетях устраивается бесплатное праздничное угощение.

Главной святыней приверженцы ислама объявили Каабу – храм, находящийся в центре г. Мекки, в стену которого был вставлен упавший с неба чёрный метеорит.

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.

Раздел 2

История мировой культуры

2.1. Основные этапы развития восточной и западноевропейской культур

Важнейшие направления и течения в искусстве (краткий обзор)

Тема 1

Первобытная культура. Культура Древнего Востока

Первобытная культура. Учёные делят историю первобытной культуры на каменный век, бронзовый и железный. Каменный век, в свою очередь, делится на палеолит («палео» - значит древний), мезолит («мезо» - значит средний), неолит («нео» - новый, «литос» - камень). Каждый из этих исторических периодов также делится на этапы: палеолит – на нижний, средний и верхний, мезолит и неолит - на ранний и поздний. Начало каменного века отстоит от нашего времени на 3(5) миллионов лет.

На европейской территории каменный век продолжался до третьего тысячелетия до н.э., бронзовый – от третьего до первого тысячелетия до н.э., начало железного века соответствует первому тысячелетию до н.э.

Возникновение человека современного типа учёные связывают с верхним палеолитом, который длился от 40 до 12 тысячелетия до н.э. Эпоха мезолита – с 12 до 5, неолита – с 5 до 3 тысячелетия до н.э.

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. Почти пять тысяч лет назад в долине Нила возникло одно из первых государств в истории человечества. Оно расположено в северо-восточной части Африки, омываемой водами Средиземного и Красного морей.

Древний Египет оказал колоссальное влияние на развитие мировой культуры: были заложены основы многих наук, созданы неповторимые шедевры памятников архитектуры и искусства.

Письменность как искусство была в Древнем Египте частью религии и делом жрецов. Изобретателем письменности считался бог Тот (он же был покровителем наук, богом луны, мудрости, судопроизводства). Изображался в виде ибиса или павиана.

Культура Древнего Египта делится на несколько периодов: неолитический период (с начала до середины 4-го тысячелетия до н.э.), додинастический период (последние столетия 4-го тысячелетия до н.э.), Архаический период или Раннее царство (1-2 династиях ок. 32-28 века до н.э.), Древнее царство (111-У111 династии-27-28 века до н.э.), первый распад Египта или 1 переходный период (22-21 вв. до н.э.), Среднее царство (XI-XII династии – 21-18 века до н.э.), второй распад Египта или 2-ой переходный период (XII-XIII династии – 18-16 вв. до н.э.), Новое царство (XIII-XX династии – 16-11 вв. до н.э.), 3-ий переходный период (XXI-XXV династии – 11-7 вв. до н.э.), Поздний династический период (XXVI-XXX династии – 7-4 вв. до н.э.), Македонский период (332 г. до н.э.-305 г. до н.э.), Период правления Птолемея (305-30 г. до н.э.), Римский период (30 год до н.э.-325 год н.э.), Период коптов (325 г.-641 г. н.э.), окончательное завоевание Египта арабами – 642 год.

В музеях мира представлены различные экспонаты, представляющие различные периоды этой богатейшей культуры. Самые древние из них – кремневые неолитические орудия, додинастический период представляют орудия, палетки и сосуды.

Древнеегипетский художник был хранителем священных законов, разграничивая посредством искусства кратковременную земную жизнь и вечную загробную. Существовали строгие каноны пропорций, цвета, схем изображения людей и животных.

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.

В египетской религии важную роль играл культ животных. Божества изображались со звериными и птичьими головами и другими частями тела. Это было символом связи человека с природой. В одном из захоронений был обнаружен футляр от мумии головы кошки. Футляр изображал богиню Бастет (богиня любви, веселья и домашнего очага) в образе кошки. Кошка была для древних египтян священным животным.

Верховным египетским богом считался бог Амон, изображаемый в виде человека в короне из перьев. Птах, имеющий облик столпообразной фигуры с посохом в руке, по одной из версий, считался Творцом Вселенной. Его супруга Сохмет (богиня войны) почиталась в образе львицы или женщины с головой львицы. Их сын Нефер-тум (бог растительности) изображался в виде человека с цветком лотоса на голове. Птах имел и земного сына – зодчего Имхотепа, запечатленного со строительным планом в руках. При храме бога Птаха жил

священный бык Апис., изображаемый в нарядной попоне с солнечным диском между рогами.

Интересны обнаруженные при раскопках предметы женского туалета: парики, умощения, косметика, богатые ювелирные украшения. Кольца, браслеты, бусы из золота, фаянса, полудрагоценных камней были не только украшениями, но и выполняли функции амулетов. Птица с лицом человека означала душу, колонна с капителью в виде ветки папируса символизировала молодость. На амулетах-печатах в виде священного жука скарабея гравировались имена. Многократно повторенное имя на оттиске печати гарантировало бесконечность бытия.

Зеркалами служили бронзовые полированные доски. Отражение в нём человека одушевлялось, называлось «жизнью» и помещалось в гробницу вместе с умершим.

Особо почитаемым богом у египтян был Осирис - бог бесконечно возрождающейся природы, старший сын бога земли Геба и богини неба Нут. Легенда гласит, что брат Осириса Сет умертвил его, но жена Осириса Исида и его сын Хор (бог Солнца) оживили Осириса, после чего он стал владыкой загробного мира. Исида изображалась в виде женщины с солнечным диском на голове, обрамлённым коровьими рогами. Хор изображался в виде сокола или человека с головой сокола.

Египетские пирамиды и сфинксы были символом божественного происхождения и власти. Обожествление фараона и вера в нетленность тела и бессмертие души – характерные черты мировоззрения древних египтян. Золотая маска Тутанхамона, запечатлела молодого фараона. Его полосатый головной убор увенчан символами власти: изображением коршуна и змеи.

Первая египетская пирамида – ступенчатая пирамида фараона Джосера. Самая высокая из пирамид, построенных в 27 веке до н. э. - пирамида фараона Хеопса. Одни из самых знаменитых скульптур – Большой сфинкс, имеющий портретное сходство с лицом фараона Хефрена и скульптурные портреты фараона Аменхотепа I У и его жены Нефертити.

О величии древнеегипетских храмовых комплексов свидетельствуют храм в Карнаке и храм Амона-Ра в Луксоре. Он построен около 1400 года до н.э., архитектором Аменхотепом Младшим. Храм украшен колоннами, напоминающими связанные в пучок стебли папируса, рельефами, росписями и скульптурами. На потолке храма многократно повторяется изображение коршуна с распростёртыми крыльями, символизирующего богиню неба Нут.

В Древнем Египте было высоко развито искусство обработки камня. Об этом можно судить по найденным в гробницах толстостенным сосудам из гранита, шифера, алебаstra.

Искусство портрета впервые возникло в Древнем Египте. Скульптурные портреты имели магическое значение: они считались двойниками умерших,местилищем их души. Замечательными образцами древнеегипетского

скульптурного портрета являются - небольшая статуя Аменемхета 111 (19 век до н.э.) и скульптурный портрет царицы Нефертити скульптора Тутмеса (нач.14 века до н.э.).

Культура Древней Индии сформировалась на Севере Индии в 3 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.

Общество делилось на четыре касты: брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (рабочих и ремесленников) и шудр (слуг).

В числе ранних проявлений индийской художественной культуры – это статуэтки и гравюры. Наиболее известным памятником древнеиндийской религиозной живописи являются настенные росписи в пещерах Аджанты. Это сюжеты из жизни Будды, мифологические и будничные.

Процветала и архитектура, но, сделанные из дерева, эти памятники практически не сохранились. От дворца Чендрагупты остались лишь фрагменты *каменных* колонн. Этот материал стал широко применяться в Древней Индии лишь в первые века нашей эры.

Буддийские храмы иногда выбивались внутри скал. К числу шедевров древнеиндийской архитектуры относятся буддийский пещерный храм в Карле, индуистский храм и буддийская ступа (каменное сооружение для хранения реликвий Будды) в Санчи.

Культура Древнего Китая. Вселенную древние китайцы представляли в виде большого континента, окружённого водой, в центре которого находится Поднебесная (Китай). Мифология их была наполнена абстрактными божествами-символами, например, Небо-Дао (Путь). Великий Дао – всемогущий создатель мира, всеобщий Закон и Абсолют. *Конфуцианство и даосизм* были не столько религией, сколько морально-нравственными учениями.

Основателем *конфуцианства* был древнекитайский философ Конфуций (Кун-фу-цзы, 551-479 гг. до н.э.) Последователем этого учения был Мэн-цзы (371-289гг. до н.э.) В его основе лежат два принципа: 1) все несчастья – следствие нарушения традиций предков; восстановив традиции, государство обретёт гармонию и порядок; 2) государство должно быть устроено как семья, в которой роли чётко определены. Конфуцию принадлежит учение о Небе как воплощении судьбы и силы, обеспечивающей порядок на земле.

Центральной в конфуцианстве была концепция «жень», означавшая понятие гуманности, человечности. Принцип «ли» требовал от человека чёткого соблюдения правил, установленных обществом.

Другим мощным направлением в древнекитайской философии был *даосизм*. Лао-цзы считается его основателем (5-4 вв. до н.э.). Джуан-цзы был его выдающимся последователем. Основу этого учения составляет понятие «дао»

(путь, небытие, вечность) – изначальный мировой закон: «следуй естеству всех вещей и не имей в себе ничего личного».

Идеи индийского буддизма были преобразованы в китайской культуре в *дзен-буддизм (чань-буддизм)*. Его основатель – индийский монах Бодхидхарма. Как и в буддизме целью земного бытия было достижение просветления. Однако, если по индийскому буддийскому вероучению просветления можно достичь, подавляя человеческие страсти, то в дзен-буддизме необходимо устранить в своём сознании само различие свободы и несвободы. Идеи учения излагаются в виде диалога ученика с учителем.

В период распространения буддизма в Китае было построено много храмов, которые либо высекались в скалах, либо имели традиционную форму пагоды.

Знаменитыми достижениями и символами величия китайской цивилизации являются, строившиеся на протяжении нескольких веков Великий канал и Великая китайская стена. Уже в 3 тысячелетии до н.э. они умели изготавливать керамические изделия красного, белого, фиолетового и чёрного цвета.

В древности в Китае широкое распространение получило искусство каллиграфии. Древние китайцы создали иероглифическую письменность, сохранившуюся до наших дней. Древнейшим памятником китайской литературы является Книга песен «Шицзин», составленная в 11-6 вв. до н.э.

Тема 2

Крито-микенская (минойская) культура. Культура Древней Греции и Древнего Рима.

Крито-микенская культура датируется примерно 3 - 2 тысячелетиями до н.э. По имени мифического критского царя Миноса культура носит название минойской. Это – первая европейская цивилизация.

Архитектурной основой городов Крита и материковой Греции были дворцы, украшенные настенной живописью, рельефами, символами. Внешнее пространство украшали священные сады, интерьеры дворцов - вазы с искусными росписями, атрибуты религиозного культа. Стены Кносского дворца (22000 кв.м.) покрыты яркими фресковыми росписями и гипсовыми барельефами, изображающими растения, животных и сцены дворцовой жизни.

В 1450 году до н.э. на Крит вторглись греческие племена. Центром новой цивилизации стал город материковой Греции – Микены. Микенцы - народ индоевропейского происхождения и прямые потомки эллинов.

Микенские дворцы, много заимствовавшие у критских – портики с колоннами, пристенные скамьи, убранство центральных помещений, - в то же время заметно от них отличались. Мегароны – вытянутые в длину сооружения, ориентированные по сторонам света, не имели внутреннего двора и были обнесены мощными стенами. Они имели три основных помещения, как бы

нанизанных на одну ось: вестибюль с обрамлённым колоннами портиком, центральный зал с очагом посередине, вытяжным отверстием в потолке и трон у правой боковой стены и наконец хранилище священных атрибутов для отправления культа.

Рядом с микенским дворцом был царский некрополь. Он имел вид обнесённого каменным кольцом круга. В каждом «круге» было по несколько глубоких шахтовых гробниц прямоугольной формы. В этих сооружениях, датированных 16 веком до н.э., погребены члены царской семьи и хранились богатейшие сокровища микенских царей: бронзовые кинжалы с рукоятками из горного хрусталя, золотые перстни-печати, сосуды из серебра, золота и электра (сплав золота с серебром). Сосуды имели форму какого-либо животного или рога быка и использовались для религиозных обрядов. На лицах мужчин – золотые маски (маска Агамемнона). Микенцы в отличие от критян носили усы и бороду, чему стали подражать их греческие преемники.

Уникальным достижением крито-микенской культуры было изобретение «линейного письма А и Б».

Круглая скульптура символично подчёркивала значимость женщины, её родовых функций. Она – продолжательница рода, жрица и богиня. Критский бог в отличие от богини – зооморфное существо, воплощённое в образе быка.

Культура Древней Греции. Основные этапы развития древнегреческой культуры: крито-микенский или эгейский период (3-2 тысячелетие до н.э.), 11-8 века до н.э. – «гомеровский период», архаика – 7-6 века до н.э., классика – 5-4 века до н.э.: ранняя классика (первая половина 5 века до н.э.), высокая классика (третья четверть 5 века до н.э.), поздняя классика (4 век до н.э.), эпоха эллинизма (3-1 века до н.э.) Важнейшие эстетические категории античной культуры: красота, мера, гармония;

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.

Человеческое тело стало мерилom 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».

Расцвет древнегреческой трагедии связан с именами Эсхила, Софокла и Еврипида.

Образцом красоты и изящества является скульптура Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Полон динамики и жизненных устремлений образ вакханки, воплощённый Скопасом.

Целый сюжет гомеровской трагедии - смерть троянского жреца Лаокоона и его сыновей – воплотился в страстную, динамичную скульптуру Агесандра, Полидора и Афинадора.

Культура Древнего Рима. С конца 1 века до н.э. в античном мире ведущее положение приобретает древнеримская цивилизация. В греческий антропоцентризм римляне внесли черты точности и историзма мышления, далёкого от возвышенно-поэтического мифотворчества греков. Мифы преобразовались в легенды, основанные на конкретных исторических событиях. 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 – место грандиозных зрелищ и гладиаторских боёв. Выстроенный Аполлодором Дамасским храм Пантеон, представляет собой классический образец центрально-купольного здания. По случаю победы императора Августа в Испании и Галии был возведён Алтарь мира (13-19 гг. н.э.)

Период с 27-го года до н.э. по 14год н.э. историки Древнего Рима считают «золотым веком» государства. В это время отмечается небывалый расцвет искусств. Особым достижением становятся «исторические» рельефы, достоверно фиксировавшие исторические события и скульптурный портрет с феноменально точной передачей особенностей лица и даже характера.

Ко 2-му веку н.э. относится монументальная бронзовая конная статуя Марка Аврелия – воплощение идеала гражданственности и гуманности. Памятник был вновь установлен в 16 веке по проекту Микеланджело на площади Капитолия в Риме.

Расцвет древнеримской литературы связан с именами Вергилия, Горация, Овидия, Сенеки, Петрония. Развитие ораторского искусства породило новый литературный жанр – сатирическую прозу, представителями которого были Лукиан, Петроний и Апулей.

В 395 году Римская империя распалась на Западную и Восточную. В её восточной части образовалось новое государство – *Византия*.

Тема 3

Византийская культура.

Средневековая западноевропейская культура

Византийская культура. На месте старой греческой колонии Византий был основан город Константина, официально провозглашённый 11 мая 330 года н.э. столицей Римской империи, Новым Римом. Западная часть Римской империи после её распада пала под натиском германских племён, Восточная – просуществовала целое тысячелетие. Именно в недрах Византийской империи зародилась и утвердилась одна из мировых религий – христианство.

Первые христиане тайно собирались в катакомбах для молитвенных собраний. Языческие божества Амур, Психея, Орфей и др. были преобразованы в христианских святых. Например, певец и музыкант Орфей стал символом Христа.

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»).

Некоторые приверженцы учения Христа категорически отрицали возможность Его иконографических изображений, считая это посягательством на божественную сущность Христа, а икону языческим идолом. Так, в 730 году был издан эдикт (указ), запрещающий почитать иконы.

История иконоборчества была напряжённой и драматичной. Лишь в 787 году на 7-ом Вселенском Церковном Соборе указ был отменён. По преданию, первое изображение Христа было нерукотворным, отпечатавшимся на плате, поднесённом Христом к лицу. Это считалось знаком благословения Христа последующих Его изображений.

Иоанн Дамаскин разработал теорию священного образа. Он утверждал, что икона не картина, а священный предмет. Она содержит в себе божественную благодать и способна по молитве христианина, обратившегося к изображённому святому, творить чудеса. Так был разработан иконографический канон, устанавливающий канонические схемы изображения различных святых, помогавшие их узнаваемости. Основные цвета на иконах имели символическое значение. Например, белый – символизировал чистоту Христа и сияние Его Божественной славы. Красный был цветом багряницы и крови Христа.

Ранние византийские храмы (Равенская церковь Сан-Витале – середина 6-го века) строились в форме восьмигранника с гранёным выступом алтаря. Плоскость её фасадов нарушают мощные контрфорсы – выступы, укрепляющие стены.

Помимо центрических зданий в Равенне строили базилики. Они представляли собой прямоугольные в плане постройки, внутри разделённые столбами или колоннами на три продольных прохода-нефа. Иногда их было пять, семь или девять. Центральная часть многонэфных базилик обычно перекрывалась двускатной кровлей. 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*, а подобное сооружение – название «храма на четырёх колоннах».

Особенно распространён в Византии был храм «укороченной базилики», ориентированный алтарём на восток и крытый куполом (Храм Святой Софии в Константинополе).

Западноевропейское Средневековье длилось почти тысячу лет. Выделяют Раннее Средневековье (5-11 века), Высокое или Классическое (11-14 века) и Позднее (14-15).

Учёными отмечается неоднородность средневековой культуры: существовала т.н. «высокая» (аристократическая) и «низовая» (фольклорная).

Западноевропейское средневековое искусство отличало религиозное мировоззрение. Весь период его развития подразделяют на три этапа: дороманский период 6-10 в, романский период 11-12 вв., готический период – 13-14 вв. Искусство Западновропейского Средневековья отражало красоту и значение божественного миропорядка. Популярным литературным жанром были жития святых. Распространенные жанры живописи – икона и книжная миниатюра, образы скульптуры – персонажи Священного писания.

В этот исторический период создается грандиозная художественная картина мира в архитектуре, монументальной живописи (фреске, мозаике) и скульптуре. Искусство было ансамблевым: архитектура выступала в единстве с живописью, скульптурой и музыкой. Стилеобразующая функция принадлежала архитектуре.

Искусство западноевропейского средневекового периода часто выступало как средство устрашения: типичные сюжеты средневекового искусства – Страшный суд, Апокалипсис, сцены страданий и смерти Христа (страсти), жития святых, мучеников за веру, устрашающие изображения чертей и чудовищ. Все сюжеты создавали атмосферу страха и неотвратимости наказания за грех. Сцены демонстрировали также борьбу за человеческие души между ангелами и сатаной.

Происходит зарождение пластического языка: пластическое искусство создавало идеальный образ, и было символом запредельного. Для средневекового искусства в целом характерна символика и аллегоризм.

Средневековому человеку было свойственно разделение мира на Земной, символом которого была горизонталь, и Небесный; его символическое изображение – вертикаль. Крест был символом пересечения этих миров, в центре креста – Христос, объединяющий эти миры.

Дуалистическое мировоззрение было характерно не только в представлении человека о мире, но и о самом человеке: мир земной и небесный находятся в постоянном противостоянии как и сам человек, имеющий два начала: душу – олицетворение добра и тело – олицетворение зла, «темницы души».

Человек должен был стремиться спасти душу ценой земных страданий, сознавая свою греховность, очищаться от пороков для лучшей потусторонней жизни. Важнейшими человеческими добродетелями были: смирение, терпение,

доброта, вера; усмирение греховной плоти, верность гражданскому долгу и Королю. Идеал человека – аскет, обрекший себя на лишения и одиночество. Основа нравственности – вера.

Основой храмового *романского* зодчества был тип старой римской базилики, увеличенной в размерах за счет центрального нефа; толстые стены, узкие проемы и т.д. Главными типами архитектурных сооружений в романскую эпоху были – феодальный замок, монастырский ансамбль и храм. Атрибутами сооружений романского стиля были круглые арки, органично соединённые с башнями.

Архитектурные памятники романского стиля: 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»).

Готический стиль отрицал тяжеловесные, похожие на крепости романские соборы. Украшением готических соборов стали стрельчатые арки и стройные башни, устремлённые в небо, к Богу!

В архитектурных сооружениях ценились соразмерность, светоносность, красочность интерьерных украшений; ослепительно сияющий интерьер готического собора олицетворял небесный рай. Каждая деталь готического собора имела особое значение. Так, боковые стены символизировали Ветхий и новый заветы. Столбы и колонны олицетворяли апостолов и пророков, несущих небесный свод, порталы были преддверием рая.

Особую символическую нагрузку несут *витражи*: эффекты света и игра драгоценных камней часто трактуются как божественный свет христианского вероучения.

Самые величественные из них – Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре, Амьене, Сен-Дени.

Готическая архитектура была единым целым с подчинённой ей скульптурой, живописью, прикладным искусством. Пропорции статуй были сильно удлинёнными.

Давая характеристику внутреннему убранству храма, отметим, что непременным его атрибутом было изображение Бога-Пантократора (Вседержителя)..

Анализируя образ Христа, отметим вытянутость форм, узкое лицо, огромные глаза, длинные пальцы. Лик Христа грозный, подвергающий греховное человечество строгому суду. Иисус – образ идеальный, совершенный, ирреальный. Лицо не наполнено живыми человеческими чувствами. Это образ отстраненного от земной жизни человека.

Однако в этот период появляется и новый образ Христа-защитника, Спасителя, к которому приходили за благословением, помощью, прощением.

Тема 4

Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Реформация

Гуманистическая (от лат. Humanus - человеческий) культура Возрождения утверждала торжество разума и просвещения. Человек стал центром мироздания и мерой всех ценностей. В эту эпоху человека воодушевляло сознание огромных заложенных в нём созидательных творческих сил.

В истории Итальянского Возрождения принято выделять 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.

Возрождение – это не только совокупность произведений искусства, имеющих непреходящее значение, но, прежде всего новый тип мышления и высокой духовности, особый образ жизни. Именно благодаря этому Возрождение оставило нам художественные произведения, знаменующие необратимый переворот в духовном развитии человечества.

В отличие от культуры Средневековья гуманистическая жизнеутверждающая культура Возрождения носила светский характер. Однако отрицание церкви ещё не означало отрицание религии. Некоторые деятели Ренессанса стремились примирить христианство с античностью, призывая вернуться к идеалам первоначального христианства. Гуманисты обращались к христианской традиции, она помогала им в разработке тем, связанных с человеком, самосознанием личности, с новыми эстетическими, этическими и социальными идеями.

Возрождение объединило античное понимание «природного человека » и новое христианское самосознание личности, наделённой свыше свободой выбора и возможности творческих дерзаний.

На первом этапе в итальянской культуре переплетались черты старых и новых традиций. В этот период искусство Италии стало играть ведущую роль в художественной жизни Европы.

«Отцами Возрождения» считают: в архитектуре – Брунеллески (1377- 1446), в скульптуре – Донателло(1386-1466), в живописи – Мазаччо(1401-1428).

Живопись стала основываться на изучении натуры, 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.

Большинство выдающихся личностей эпохи Возрождения были одарёнными во многих областях искусства и науки. Микеланджело известен как скульптор, живописец, поэт и музыкант. Леонардо да Винчи был архитектором, писателем, скульптором, живописцем, инженером и изобретателем.

Начало новой эпохи в живописи связывают с именем Джотто ди Бондоне (1266-1337)

На всех этапах исторического и культурного развития эпохи Возрождения величайшими живописцами воплощались сюжеты Ветхого и Нового заветов. Каждый из них предлагал своё прочтение сюжетов и образов Священного Писания в соответствии с собственным их восприятием и ценностными ориентациями общества.

Кисти Леонардо да Винчи принадлежит немало совершенных произведений. В их числе такие шедевры, как «Мона Лиза («Джоконда»)), «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Поклонение волхвов», «Дама с горностаем», «Тайная вечеря» и др.

Рафаэль Санти (1483-1520) – автор уникальных по своим художественным достоинствам полотен - «Сикстинская Мадонна», «Мадонна Конестабиле» - сумел воссоздать в них неповторимые женские образы.

Высокое Возрождение – период высшего подъёма в развитии европейского искусства. Оно дало человечеству таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан. В период Позднего Возрождения культура Италии испытала нарастающее давление церкви и инквизиции. Тем не менее, в русле высокой гуманистической традиции в новых исторических условиях творили последние мастера Возрождения – Палладио, Веронезе, Тинторетто. Во второй половине XVI века самостоятельным княжеством в Италии оставалась только Венеция. Крупнейшими венецианскими мастерами Высокого и Позднего Возрождения были Джорджоне (1477-1510), Тициан (1477-1576), Веронезе (1528-1588), Тинторетто (1518-1594).

Основоположителем нового гуманистического направления в литературе Итальянского Возрождения принято считать Данте Алигьери (1263-1321). Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304-1374) – автор сонетов и философских трактатов.

Все виды искусства в эпоху Возрождения пережили коренной перелом. Сложились новые *архитектурные* типы: городской дворец, вилла, госпиталь, рынок. Года украсились величественными зданиями с куполами, арочными галереями, лоджиями, рельефами, статуями, фресками.

В отличие от средневековой скульптуры, выступавшей в тесном ансамбле с архитектурой, ставившейся в нише, *скульптура Возрождения* стала самостоятельным произведением искусства. Появились статуи, памятники современникам и скульптурные портреты. В искусстве Возрождения господствовал идеал физически и духовно прекрасного человека. 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 15- начала 17 веков в европейских странах, находящихся севернее Италии. Культурными центрами Северного Возрождения стали Нидерланды, Германия, Франция, Испания и Англия.

Во многих странах Северного Возрождения идейной основой стал пантеизм – учение о растворённости Бога в природе. В соответствии с этим учением природа становится божественным явлением и достойной художественного воплощения во всех своих проявлениях.

Красоту природы, её одухотворённость вдохновенно изображали немецкие художники А.Дюрер, А.Альтдорфер, Л.Кранах.

Наиболее ярко Возрождение в этих странах проявилось в живописи и графике. Однако основными жанрами в этот период являются портрет и произведения на бытовые сюжеты. В портрете более всего ценилось не внешнее сходство с оригиналом, а передача характера и эмоционального состояния модели. Крупнейшими мастерами портрета стали А.Дюрер, Гольбейн-младший (Германия), Ян Ван Эйк, Рогир ван дер Вейден (Нидерланды), Ж.Фуке, Ж.Клуэ, Ф.Клуэ.

Крупнейшим мастером жанровой живописи был Питер Брейгель-старший.

Реформацией принято называть широкое антикатолическое движение за обновление христианства в Европе XVI века, основателями и вождями которого были Мартин Лютер (1483-1546) и Жан Кальвин (1509-1564). Эта трансформация христианской культуры носит название *протестантизма*. Родиной этого мощного религиозного и социально-политического движения была Германия.

Приверженцы нового духовного движения боролись с формальными признаками борьбы за спасение человечества зачастую продажных представителей духовенства.

Мартин Лютер выдвигает идею всеобщего священства, настаивая на праве каждого мирянина напрямую общаться с Богом:

проповедовать, совершать богослужение, покаяние, минуя посредников в лице служителей церкви. По этой же причине Мартин Лютер провозгласил Библию единственным источником вероучения. А истинную веру – практической реализацией *разумного* толкования Священного Писания.

Было ликвидировано монашество, упрощён обряд богослужения, отменено иконопочитание. «Мирской аскезой» (религиозным подвигом мирянина) провозглашается труд, земное служение людям, исполнение своего жизненного предназначения, духовного долга, уготованного Божьим промыслом.

Именно страны, пошедшие по пути реформации, достигли наибольших успехов в развитии цивилизации. Это был шаг к цивилизации нового типа, основанной на рационально-техническом преобразовании природы и правовом государственном устройстве.

Тема 5

Новое время. Эпоха Просвещения

Новое время в Западной Европе ознаменовано абсолютистской формой государственного правления, укреплением экономических и политических позиций буржуазии, бурным развитием науки и техники. Так, итальянским учёным Г.Галилеем был сделан ряд важнейших научных открытий. В теории познания формируется новое направление – сенсуализм (чувственная форма познания). Главной мировоззренческой позицией было осмысление быстротечности человеческого бытия, неизбежности смерти.

Искусство этого периода демонстрировало некоторую утрату идеалов эпохи Возрождения, главным из которых был Человек, наделённый огромной преобразующей силой! Усомнившись в безграничных возможностях человека, искусство теперь фиксировало мимолётные радости жизни. Так сформировался художественный стиль «*барокко*» («причудливый»), получивший в Западной Европе широкое распространение. 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. В числе известнейших произведений такие, как «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса, «Женщина у ручья» Рембрандта, «Иоанн Креститель» Гвидо Рени, «Музицирующие ангелы», «Персей и Андромеда», «История Марии Медичи» Рубенса, «Положение во гроб», «Поклонение пастухов» Караваджо.

В начале 18 века барокко вытесняется изящным и вычурным стилем Людовика XV - *рококо* («рокайль» - мелкие камушки, раковины). Это был стиль, создающий атмосферу беззаботности, праздности, веселья.

Зародившись во Франции, он впоследствии распространяется в дворцовых и парковых постройках Германии.

Самое яркое проявление этого стиля отмечается в оформлении интерьеров: множество зеркал, панно, раковин. Его отличает гармоничное сочетание чистых красок, пастельных тонов с белой и золотой отделкой.

Для стиля рококо характерны эротические, экзотические и мифологические сюжеты. Мебель принимает причудливые, вычурные формы. Проявляется большой интерес к мелким украшениям интерьера в этом же стиле – шкатулкам, статуэткам. Одежда богато украшена кружевами. Входят в моду напудренные парики.

Живопись имеет мягкий, светлый колорит и служит украшением интерьера («Лежащая девушка» Буше).

Во Франции в середине 17 века зарождается новое художественное направление – *классицизм* («образцовый»). Идейной основой этого направления стала рационалистическая философия Р.Декарта (1546-1650). Оно было представлено в драматургии П.Корнеля (1606-1684), Ж.Расина (1639-1699), Ж.Б.Мольера (1622-1673), в поэтике Н.Буало (1636-1711).

Классицизм в живописи был мастерски воплощён в творчестве Никола Пуссена (1594-1665). Во французской Академии живописи и скульптуры, открывшейся в 1648 году, произведения Пуссена считались образцами, достойными подражания и породили целый ряд последователей академического искусства.

Классицизм, так же, как и эпоха Возрождения, выделил в качестве образца для подражания ряд традиций, форм и образов античной культуры. Конфликт между личными чувствами и гражданским долгом в творчестве представителей этого направления неизбежно разрешался в пользу долга и разума.

Непревзойдённым голландским художником 17 века был Рембрандт (1606-1669). Его произведения глубоко философичны и прекрасно отражают дух времени. Мировую известность приобрели такие его полотна, как «Вирсавия», «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Даная», «Христос, исцеляющий больных» и др.

Лидером в духовной жизни Европы 18 века являлась Франция. Идеологи *Просвещения* считали распространение знаний среди широких масс населения панацеей от всех социальных проблем. Просветители 18 века верили в возможность разумного управления законами развития человека и общества.

На различных идейных позициях стояли французские просветители Вольтер (1694-1778), Руссо (1712-1778) и Дидро (1713-1784). Дидро считал, что искусство всех времён должно служить передовым идеям эпохи. Он был главным идейным вдохновителем 28-томного издания «Энциклопедии искусств, наук и ремёсел». На деятельный поиск истины, свободы мысли и гуманности нацелены произведения Вольтера. Руссо видел предназначение искусства в том, чтобы воспитывать и «трогать человеческие сердца». Призывал реформировать систему воспитания, основываясь на развитии благородных чувств, настаивал на возвращении к природе и простоте.

Эти идеи распространились и утвердились в *классической литературе XVIII века*, имеющей глубокий философский подтекст. Ярчайшими представителями этого направления были Вольтер, Шиллер (1759-1805), Гёте (1749-1832). 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.

В целом культурное наследие 18 века характеризуется большим разнообразием стилей, жанров, направлений, глубиной постижения человеческих чувств и верой в силу человеческого разума.

Тема 6

Западноевропейская культура XIX века.

Романтизм. Реализм. Импрессионизм

Романтизм как новое идейно - художественное движение в европейской культуре сформировалось в конце 18-го - начале 19-го века. Центром романтического движения стала Германия. Особенностью романтической философии было её проникновение во внутренний мир человека, своеобразие его характера. Субъективное становится важнее объективного, чувство – важнее разума. Часто судьба героя ставится в зависимость от социальной среды, формировавшей эту личность. Романтический герой, как правило, благороден и разочарован в существующей действительности.

В любом художественном произведении чётко просматривалось отношение автора к создаваемому образу или явлению. Большой популярностью пользовались романы Дж.Байрона (1778-1824) «Каин», «Паломничество Чайльд Гарольда». Тема романтического героя была широко представлена в произведениях Ф.Шиллера, А.Гюго, В.Гюго, А. де Мюссе, Ж.Санд и др. Своеобразной «движущей силой» развития фабулы в романтической литературе был конфликт между желаемым и действительным с оттенком «мировой скорби».

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*. Ряд представителей этого направления искусно сочетали романтические и реалистические тенденции. В их числе Бальзак («Человеческая комедия»), Стендаль («Красное и чёрное», «Пармская обитель»), Мериме («Кармен»), Флобер («Госпожа Бовари») и Диккенс («Приключения Оливера Твиста», «Посмертные записки Пиквикского клуба»). Романтики-реалисты усматривают в характерах, психологических ситуациях и исторических явлениях нечто общее, закономерное, типическое.

Со временем реализм становится направлением противоположным романтизму. Мастера этого направления рассматривают типичные человеческие характеры в типичных жизненных обстоятельствах. Такая типизация становится

методом обобщения и проникновения в закономерности отображаемой исторической действительности.

В 70-е – 80-е годы 19-го столетия художники, пытаясь отойти от академизма в реалистическом искусстве, обращаются к новой живописной технике, новым формам художественного отражения действительности.

Основоположником нового направления в живописи – *импрессионизма* – является французский художник Эдуард Мане. Импрессионисты своим творчеством утверждали возможности отражения непосредственного восприятия предмета или явления в его переменчивости, неопределённости, «текучести цвета и формы». Они 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, как правило, ярки и праздничны. Любимыми жанрами импрессионистов были портрет, пейзаж и многофигурные композиции.

Полотна таких французских художников, как Эд.Мане, К.Моне, Писсаро, Сислей, Ренуар, Дега, считаются мировыми шедеврами.

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).

Тема 7

Западноевропейская культура XX века.

Модернизм. Постмодернизм

Все новые течения конца 19-го – 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.

Исследователи считают, что модерн как стиль носил чисто практический характер и проявился прежде всего в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Так, в Италии – Милане, Турине, Генуе и Мантуе он отразился в убранстве решёток и отделке зданий, в Бельгии и Бретани – в использовании гладких плоскостей с растительным орнаментом. Характерной чертой его была эклектика (смешение стилей).

Художественная культура модернизма имеет многообразные виды и формы. Одна из его разновидностей – *символизм*. Символисты стремились возродить в искусстве мифотворческий метод как основу единой космологической

систем (П.Валери, Т.Элиот, У.Йетс). В своём творчестве символисты использовали классическую мифологию, древние изотерические учения, национальный фольклор, модифицировали некоторые идеи теософии и антропософии.

Некоторые группировки представителей модернистической поэзии отрицали привычные нормы стихотворной речи, провозглашая полную самостоятельность слова (дадаизм). Другие - , соединяя метафоры и образы, стремились к созданию в поэзии ярких образных впечатлений (имажинизм). Футуристы считали критериями прекрасного в поэзии и жизни «энергию, скорость и силу», идеалы любви и добра – человеческими слабостями. Экспрессионизм способом отражения действительности избрал дисгармонию и диспропорцию. Все группы модернистов исповедовали культ индивидуальных новаторских творческих технических приёмов (Г.Аполлинер, П.Элюар, Л.Арагон, И.Бехер, Ф.Г.Лорка и др.).

Основателем зарубежной модернистической прозы считается Франц Кафка, представивший миропорядок враждебным и трагическим для беспомощного, обречённого страдать человека. Экзистенциализм в прозе был представлен в произведениях Ж.-П.Сартра, А.Камю, Г.Марселя, Ж.Ануя и др. Главной идеей представителей такой прозы было утверждение об абсурдности устремлённости человека в будущее. Он должен осознать, что живёт только сегодня.

Экзистенциалисты призывали к необходимости реальной оценки событий и активным действиям человека наперекор судьбе.

В первые десятилетия XX века образовалась целая школа вокруг идеи «потока сознания». Многие писатели считали «поток сознания» единственно современным методом передачи «внутреннего монолога», психологического анализа мотивации поступков человека (В.Ларбо, Дж.Джойс, Т.Элиот и др.).

Живопись модернистов использует «метод от обратного», начиная с законченной работы, достигает незавершённости, бесконечности, оставляя простор воображению зрителя (Пабло Пикассо «Авиньенские девицы»). Понятие красоты у кубистов выразилось в соединении высокого и низкого. Они проявляли пристальный интерес к архаике, африканской маске, первобытному идолу. Особенности этого направления отражены в ряде полотен Ф.Леже, Р.Делоне, А.Дерена, А.Глеза.

Абстракционизм – ещё одно направление модернистской живописи. Основателем одного из направлений в искусстве абстракционизма считается голландец П.Мондриан (1872-1944). Последователи этого направления (В.Поллок, А.Горки, С.Френсис) стремились освободить живопись от конкретных образов и заменить их геометрическими абстракциями (А.Адан, А.Колдер, Б.Никольсон). Мастерство не является для абстракционистов непременным критерием ценности художественного произведения. Часто его содержание составляет хаотическое

сочетание цветowych пятен, линий и причудливых конструкций из твёрдых металлов.

Крупнейшим модернистическим течением в живописи XX века стал *сюрреализм (сверхреализм)*. Это направление возникло во Франции в 20-е годы XX века. Наиболее яркое выражение оно нашло в творчестве великого испанского живописца Сальвадора Дали. Его полотна полны экзальтации, эротики, мистики, апокалиптичности. Они утверждают неизбежность гибели, мирового хаоса и распада.

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

Электронная музыка как поставангардное течение вошла в музыкальный обиход в 70-х годах XX века (Х.Эймерт, Карлхайнц Штокгаузен, В.Майер-Эппер).

Постмодернизм – новый поворот в западноевропейской культуре 60-х – 70-х годов. Этот условный термин объединяет ряд явлений в художественной жизни этого исторического периода. Французский философ Жан Лиотар считал постмодернизм «извлечением из культурной памяти сновидений, которыми являются былые стили и направления, и на основе которых постмодернизм строит разнородные эклектические образования».

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: анодированный 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).

2.2. Основные этапы развития отечественной культуры.

Важнейшие направления и течения в искусстве

(краткий обзор)

Тема 1

Языческая культура древних славян.

Культура Киевской Руси

В 6-7 веках на территории Древнерусского государства складывалась народность на основе нескольких этнических групп. Важным элементом древнерусской культуры, в котором доминировала славянская группа, был язык. Расселение славян началось в 6 веке. Оно охватило огромные 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.

В 6-9 веках идёт процесс интенсивного развития народов, населявших Восточно-Европейскую равнину. Завязываются тесные культурные связи с Византией, Востоком, Западной Европой, где славяне торговали под именем «русов».

Уже в 3-8 веках появились первые города. Точных сведений о времени их возникновения нет. Новгород, Полоцк, Смоленск, Ростов, Киев были «изначала». Таким образом, до второй половины 9 века, до образования государства, восточные славяне достигли заметных успехов в области материальной культуры. Языческая религия лежала в основе мировоззрения наших предков. В её развитии существовало несколько этапов.

На первом этапе обожествлялись силы природы. Славяне поклонялись Матери-Земле. Поклонялись также водной стихии. Славяне населяли её различными божествами – русалками, водяными, посвящали им праздники. Леса и рощи считали обиталищем богов. Особо почитали бога Солнца - Дажьбога и бога ветра – Стрибога, считая себя их потомками. Яркими были празднества, посвящённые смене годовых циклов. День Ивана Купалы был праздником летнего солнцеворота, Коляда – зимнего.

На втором этапе в русско-славянском язычестве развивается культ предков. Объектами языческого поклонения были Род – Творец Вселенной и Рожаницы – богини плодородия. Смерть воспринималась как переход в другой мир. Тело сжигали или предавали земле. После сожжения душа усопшего сохраняла связь с материальным миром, вселившись в другое тело.

На третьем этапе в языческой религии появился «Бог богов», удалённый от мира. Появилась иерархия богов. Веховным богом, повелителем вселенной в 6 веке стал громовержец Перун. Получили распространение языческие обряды, в которые было вовлечено и искусство. С помощью скульптуры, резьбы, чеканки создавались изображения, имеющие, по мнению древних славян, магическую власть над силами природы. На кровлях жилищ вытёсывались изображения птиц и конских голов. Обряды сопровождалось произнесением заговоров, заклинаний, пением, пляской, игрой а музыкальных инструментах, специфическим театрализованным действием.

Древние славяне строили многокупольные языческие деревянные храмы, служившие в основном местом хранения предметов культа.

Геополитическое пространство Древней Руси находилось на стыке различных миров. Поэтому в славянском пантеоне богов были и боги неславянского происхождения: финская богиня Мокош, бог солнца народов Востока – Хорос.

В 9 веке в результате объединения русских земель с центром в Киеве стала образовываться восточно-славянская древнерусская народность.

В этот исторический период Древняя Русь развивалась аналогично Западной Европе и одновременно с ней подошла к рубежу образования раннефеодального государства. Призвание варягов стимулировало этот процесс. Важнейшую основу для вхождения Киевской Руси в европейское сообщество составило принятие христианства. Византия оказала особое влияние на развитие Древней Руси. Она явилась источником христианско-культурных традиций, включающих в себя представления о государственном устройстве, образовании, воспитании, искусстве, морали, религии. Принятие христианства от Византии было подготовлено всей предшествующей историей Древней Руси.

Крещение стало переломным моментом в истории и культуре *Киевской Руси*.

Официально Русь приняла христианство в 988 году. Христианство по восточному православному обряду не ставило языковых барьеров (католическое богослужение шло на латинском языке). Православие и католицизм объединяла вера в магическую силу искупительной жертвы Христа.

После принятия христианства на Руси сохранились и древние языческие традиции. Языческие праздники приурочивались к христианским. В результате образовалась своеобразная синкретическая вера как следствие обрусения христианства. Культурные действия и предметы культа считаются теперь не просто символами языческой веры, а носителями Святого Духа. Православие было проникнуто духом миссионерства, призванного нести свет истинного Бога другим народам. Русское православие ориентировало человека на духовное преобразование. Так, Владимиру Мономаху принадлежит попытка осмыслить человеческое существование в единстве личной, семейной и государственной жизни.

Принятие христианства способствовало активному развитию на Руси 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. Купол храма олицетворял молитвенную устремлённость к небесам. Позже подобные соборы были построены в Новгороде и Полоцке.

Города стали украшаться и другими архитектурными сооружениями – крепостями и княжескими палатами, Золотые ворота в Киеве и Владимире. Своеобразие русского зодчества состояло в сочетании каменных и деревянных построек.

На Руси в ювелирном искусстве были изобретены новые художественные технологии: скань, литъё, чеканка, ковка, гравировка по серебру. Процветало кузнечное дело. В Древней Руси производилось более 150 видов изделий из железа и стали.

К 10 веку относится возникновение в устном народном творчестве нового эпического жанра – былины, исполнявшиеся гусярами. В их основе лежали подлинные исторические события: борьба с иноземными захватчиками, темы единства и величия Руси.

Введение на Руси единой письменности стало своеобразным культурным переворотом. Славянская азбука была составлена греками Кириллом и Мефодием. В 11-12 веках письменная литература на Руси достигла своего расцвета. Менее чем за 150 лет Русь прошла путь от бесписьменного периода к вершинам письменного искусства слова. Действующие лица древнерусских литературных произведений – исторические лица. Киевскую Русь называли «книжной страной», городское население было грамотным.

К середине 12 века Русь распалась на несколько княжеств.

В 13 веке Русь оказалась под монголо-татарским игом и утратила государственную самостоятельность. В сфере искусства свободно развивалось только народное творчество, остальные культурные достижения были либо уничтожены, либо не развивались.

Тема 2 **Культура Московской Руси** **(14-17 вв.)**

В 14-15 веках на северо-востоке Руси после свержения монголо-татарского ига формируется централизованное государство – *Московская Русь*. Появляются художественные школы, расцветает зодчество и иконопись. Знаменитым представителем новгородской художественной школы стал греческий мастер Феофан Грек, расписавший на Руси более 40 церквей. Монументальные храмовые росписи Андрея Рублёва поставили его в один ряд с величайшими мастерами мира. Самым совершенным его произведением считается икона «Троица».

В этот период появляются и другие монументальные постройки – дворцы, культовые и гражданские здания, крепостные сооружения. Возводятся 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 – 1555-1560гг.).

Московское царство стало единственным оплотом православия, «третьим Римом». Духовными символами Москвы становятся Сергей Радонежский и князь Дмитрий Донской. С 1547 года, с венчания на царство Иоанна 1У Грозного, Русь стала называться Россией.

Появляется светская литература: историко-бытовая повесть, переводной роман. С начала 15 века зарождается летописание Москвы. В живописи также просматриваются светские мотивы – исторические и бытовые сюжеты. В росписях и миниатюре – природный ландшафт.

В период Московского царства происходит процесс обмирщения искусства, то есть освобождение его от подчинения церковным канонам. Наравне с церковной бытует и светская музыка. Тесно переплетается народное профессиональное и церковное искусство.

17 век стал началом переходного пути России от средневековья к Новому времени.

Государство стремится к сближению с Западом. Культурные связи с Западом предъявляли более высокие требования к российскому образованию. В 1687 году в Москве было открыто первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская Академия для подготовки чиновников государственной службы и высшего духовенства.

Главные художественные силы сосредоточены в Москве. Оружейная палата в Кремле – своеобразная школа искусств и ремёсел. Здесь работал замечательный живописец Симон Ушаков. В его иконе «Спас нерукотворный» заметны новые тенденции реалистической живописи: объёмность, элементы прямой перспективы. Парсуна (портрет реального лица) стал первым светским жанром.

Искусство 17 века становится более светским, живописным и декоративным. Архитектурные сооружения украшаются нарядными декоративными деталями. В связи с этим новый архитектурный стиль получил название «дивное узорочье». Идёт бурное строительство дворцов, шатровых храмов, теремов, трапезных, посадских каменных сооружений (Теремный дворец Московского Кремля, церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитинках, двадцатидвухглавый храм в Кижях).

В живописи происходит некоторое отклонение от иконописных канонов. В литературе появляются новые светские жанры – любовная лирика и мемуары. Из переводной литературы популярны рыцарский роман и приключенческая повесть.

17 век в истории России проникнут духом соперничества барочной культуры и «мужицкой». Так, в 1672 году был организован первый придворный театр, в котором играли иностранные актёры, ставились пьесы на библейские сюжеты. В 1675 году на сцене русского театра впервые был поставлен балет. В народной же среде широкой популярностью пользовался театр бродячих актёров, в которых принимали участие скоморохи и Петрушки. Скоморошество преследовалось церковью.

Этот исторический период отмечен началом правления новой династии – Романовых (с 1613 года), которая пробудет на российском престоле более 300 лет.

Тема 3

Русская культура 18-го века

Начало 18 века ознаменовано реформами Петра Первого, призванными сократить разрыв в развитии России и Европы. Результатом этих реформ был

сдвиг от Средневековья к Новому времени и европеизации всех областей жизни России.

Расширение культурных контактов с Европой способствовало проникновению в Россию новых гуманистических и просветительских идей и привело к реформам в области российского образования. В Москве появляются навигацкие, медицинские, пушкарские школы.

В Петербурге - Морская и Инженерная Академии, школа переводчиков. Зарождается практика обучения за границей. Многие русские мастера получают образование в Голландии, Германии, Франции, Англии, Италии.

18 век отмечен большими преобразованиями в области градостроительства. Начало 18 века в *архитектуре* учёные определяют как предпросветительский ренессанс, а характерный для этого времени барочный стиль в архитектуре носит название «нарышкинского» (церковь Вознесения в Кадашах, Успения в Печатниках, Покрова в Филях). На смену русскому барокко, отличавшемуся блеском и роскошью, приходит классицизм, использовавший античное наследие.

Сам Петербург, основанный в 1703 году, стал знаменем нового времени. В области градостроения в 18 веке трудились как иностранные, так и русские зодчие. В их числе – Г.Камерон, Д.Трезини, Д.Кварнеги, В.Растрелли, В.Баженов, М.Казаков.

Строительство дворцов в Питере дало новый толчок развитию архитектуры в России. Появляется новый тип общественных зданий – административного, промышленного и культурно-просветительного назначения.

Развивается книгопечатанье. Выпускается «Букварь» и «Юности честное зеркало» - своеобразные наставления в области поведенческих норм для подрастающего поколения и государственных мужей.

Серьёзный вклад в российское образование был сделан Петром, положившим начало библиотечному делу и периодическому изданию первой печатной газеты – «Ведомости». Пётр Великий осуществляет реформу алфавита, создаёт первый в России гражданский шрифт.

Именно в 18 веке происходит реформа разговорного и литературного русского языка. За образец разговорного языка принимается московский диалект.

В 1719 году был открыт первый русский музей – Кунсткамера. С 1-го января 1700 года была принята европейская система летосчисления «от Рождества Христова» вместо старой - «от Сотворения мира». Появился обычай праздновать Новый год в ночь на Первое января.

Заложенные Петром реформы получают развитие и после его кончины. Учреждённая в 1725 году, активно функционирует Академия наук. Её первым русским представителем стал великий русский учёный и поэт М.В.Ломоносов (1711-1765). При активном участии П.Шувалова и М.Ломоносова в 1755 году открывается Московский университет.

Особенно активно просветительская линия проводилась Екатериной Второй. Это была эпоха просвещённого абсолютизма. 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.

Крупнейшим деятелем Просвещения в России был Н.И.Новиков (1744-1818). Издаваемые им сатирические журналы «Трутень» и «Живописец», изобличали пороки, порождаемые самодержавно-крепостническим строем и поэтому имели политическую окраску.

А.Н. Радищев не поддерживал идею просвещённого монархизма, стоял на позициях не эволюционного, а революционного преобразования общества, был убеждённым антикрепостником, врагом сословных привилегий и защитником угнетённого крестьянства.

Портретное искусство в этот период достигает довольно высокого уровня. Его прославили такие замечательные русские художники, как 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 высокого искусства в области портретного жанра достигли Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский.

Первыми отечественными скульпторами, занявшими почётное место в мировом искусстве, стали Ф.Шубин, представлявший реалистическое направление и М.Козловский – родоначальник русского классицизма в скульптуре.

Прекрасные образцы скульптуры оставили Э.Фальконе и И.Мартос. Один из самых ярких памятников этой эпохи - памятник Петру 1 Э.-М.Фальконе.

В 1750 году Ф.Волковым был основан первый национальный театр в Ярославле, в 1756 – открыт русский театр в Петербурге.

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

Ведущим направлением в литературе середины 18 века становится *классицизм*, представленный произведениями А.Кантемира, В.Тредиаковского, М.Ломоносова. Классицизм явился общеевропейским литературным направлением. Его сущность состояла в утверждении силы разума, ставшей главным мерилем ценности человека, в гражданской тематике произведений, в прославлении просвещённого абсолютизма.

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. Комедии, как и трагедии Сумарокова, были нацелены на исправление нравов и устранение человеческих пороков («Опекун»,

«Лихоимец»). Комедии Фонвизина были образцом начинавшего зарождаться нового *реалистического* направления в русской литературе («Бригадир», «Недоросль»).

Г.Державин создал яркие образцы классической поэзии. В своём творчестве русский классицизм утверждают Ф.Прокопович и А.Кантимир, Н.Новиков и А.Радищев. В передовых русских журналах печатаются работы выдающихся европейских мыслителей – Руссо, Вольтера, Дидро, Бэкона, Локка. Искусство становится важнейшим средством воспитания, просвещения и образования.

Важнейший вклад в развитие русской культуры внёс писатель, автор знаменитого исследования «История государства российского» Карамзин. Его известное произведение «Бедная Лиза» - образец русского *сентиментализма* в литературе.

Основной идеей Просвещения в России второй половины 18 века было распространения образования, важнейшими средствами реализации которой были искусство и литература.

Тема 4 **Русская культура первой половины 19-го века**

Для художественной культуры России рубежа 18-19 веков характерен стремительный путь от классицизма и сентиментализма к *романтизму* и смешение различных стилей: барокко, классицизма, просветительского реализма и сентиментализма. Россия в 19 веке сделала гигантский скачок в своём культурном развитии, внесла огромный вклад в мировую культуру.

Выдающимся представителем романтизма в русской литературе стал поэт В.Жуковский. Это направление представляли также русские поэты К.Рылеев, В.Кюхельбекер, А.Бестужев, писатель А.Одоевский. Свою дань романтическому направлению отдали А.Пушкин и М.Лермонтов.

Важнейшей особенностью культуры России в первой половине 19 века является её *демократизация*, проявившаяся и в изменении тематики произведений искусства и в «разночинной» сословной принадлежности их авторов – от дворянской интеллигенции до выходцев из крепостного крестьянства.

Начало 19 века отмечено серьёзными изменениями в социально-политической ситуации России. Отечественная война 1812 года возродила идеи национального единства, борьбы «за добро и справедливость». Патриотические чувства передовых слоёв образованной части населения стали стимулом для выступления против крепостничества и государственной деспотии. Организованное ими освободительное движение привело к восстанию 14 декабря 1825 года.

Поэзия декабристов Рылеева, Бестужева, Вяземского стала примером героического романтизма в России.

Развитию романтизма в русской литературе способствовало распространение немецкой идеалистической философии и произведений немецкой романтической школы. Это отразилось на творчестве Веневитинова, Одоевского, Жуковского, Батюшкова.

В отличие от европейской, русская литература эпохи романтизма тесно переплеталась с идеями просвещения, классицизма и сентиментализма. Герои Е.Баратынского, В.Жуковского, М.Лермонтова действовали в исключительных обстоятельствах, проявляя в них свои незаурядные способности.

Вершиной русской культуры названного периода стало творчество великого русского поэта и писателя А.С.Пушкина (1799-1837). В его произведениях тесно переплетаются романтические и реалистические тенденции. Духовная значимость его творчества бесценна и является фундаментом для всех последующих достижений в русской художественной культуре.

В 30-40 гг. 19 века в русской литературе утверждается *реализм*, принявший во второй половине 19 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. Кисти Кипренского и Тропинина принадлежат портреты их великого современника А.С.Пушкина. О портрете, выполненном Кипренским, Пушкин писал: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». А.Венецианов создал неповторимые романтически идеализированные образы русских крестьянок. Черты трагического пафоса и гуманизма присутствуют в романтическом и реалистическом творчестве К.Брюллова и А.Иванова. В 1857 году А.Иванов, обратившись к библейской теме, выставляет свою гениальную по замыслу и воплощению картину «Явление Христа народу». Своей монументальностью и романтической эмоциональностью поражают полотна замечательного русского художника-мариниста И.Айвазовского. Поворот к критическому реализму представлен в творчестве П.Федотова.

Классицизм в русской архитектуре в 19 веке достигает своей высшей стадии. Его господство продолжалось с конца 18 века до 40-х годов 19 века. Монументализм и структурную ясность этого стиля используют в своих творениях замечательные русские архитекторы А.Воронихин, А.Захаров, А.Бове, А.Росси, Д.Жильярди. Образцом классической архитектуры считается Адмиралтейство в Петербурге архитектора А.Захарова. Разновидностью классицизма явился стиль ампир, получивший широкое распространение в начале 19 века.

В 50-е годы в моду входят псевдорусский стиль и псевдоготика, проявляется интерес к византийскому стилю и барокко. В Москве по проекту К.Тона, создателя эклектического русско-византийского стиля, возводится Храм Христа Спасителя, Большой дворец и Оружейная палата в Московском Кремле.

Эклектические формы классицизма и барокко нашли отражение в архитектуре А.Монферрана, автора Исаакиевского собора и Александровской колонны в Петербурге.

Развитие национального музыкального искусства связано с именами А.Верстовского, А.Алябьева, А.Гурилёва и А.Варламова, авторами популярных романсов и с творчеством великого русского композитора М.И.Глинки (1804-1857), положившего начало оперной и симфонической музыке в России.

Несколько искусственная трансляция культурных достижений Запада на русскую почву в период петровских реформ в 30-х – 40-х годах 19-го века отразилась в идеологическом противостоянии «западников» и «славянофилов». Западники были сторонниками социальных преобразований по европейскому образцу (Герцен, Огарёв, Боткин, В.Белинский, Тургенев, Анненков, Панаев), славянофилы (Киреевский, Хомяков, Аксаков) видели в русском народе мирового лидера и выступали с идеей выбора самобытного, неповторимого пути для исторического развития России.

Русская культура этого периода выходит далеко за пределы России, приобретая мировое значение.

Тема 5

Русская культура в период развития капитализма (2-я половина 19 века)

Важнейшей вехой российской истории стало падение крепостного права (1861г.), положившее начало развитию капитализма в России.

Прогрессивная художественная культура этого периода, особенно литература и публицистика была тесно связана с борьбой против крепостничества. Основателями этого социально-политического движения стали революционеры-демократы - В.Белинский (1811-1848), А.Герцен (1812-1870), Н.Чернышевский (1828-1889), А.Добролюбов (1836-1861). Вскрывая в своих произведениях пороки самодержавно-крепостнического строя, они призывали к революционному преобразованию общества..

Искусство становится на активные позиции *критического реализма*. Это направление было нацелено на объективный анализ социальной ситуации и на поиск путей её изменения.

Остро сатирические, злободневные произведения, направленные на определение социальных и нравственных идеалов в современном обществе, были созданы целой плеядой русских писателей, поэтов и драматургов. В их числе – Н.Гоголь, А.Островский, Н.Некрасов, М.Салтыков-Щедрин, А.Сухово-Кобылин.

Их критическая позиция не только вскрывала пороки и противоречия, но породила стремление к лучшему.

Проникая в глубины человеческой психологии, важную мотивацию поступков писатели видели в социальной обусловленности. Таким высоким

психологизмом и мастерством 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, Г.Успенского, Н.Лескова, В.Короленко, А.Чехова.

В 60-х годах 19-го века возникает оппозиционное движение, противостоящее революционно-демократическому направлению критического реализма. Так называемые «почвенники», считали, что русская культура должна опираться на православную религиозность и нравственную глубину души русского народа. Идеологами почвенничества стали Ф.Достоевский, М.Достоевский, А.Григорьев, Н.Данилевский, К.Леонтьев, Н.Стахов.

Русская живопись середины 19 века ставила перед собой задачу наиболее полно отразить социальные проблемы, социальную типичность личности и уникальность индивидуальности.

Опираясь на идеи передовых русских мыслителей, художники-реалисты вступили в открытое противостояние с канонизацией художественных приёмов «академистов», с их неспособностью к новациям, с нарочитой салонностью их искусства.

В 1870 году представители прогрессивной реалистической живописи создали *Товарищество передвижных выставок*. Идейным вождём «передвижников» стал русский живописец И.Крамской (1837-1897). Художники-передвижники устраивали выставки не только в столице, но и в провинциальных городах. Это товарищество просуществовало 53 года. Членами этого товарищества были 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.

Крамской создаёт картины религиозно-философского содержания. Наиболее известная из них – «Христос в пустыне». Красоту русского пейзажа воспевал в своих произведениях И.Левитан (1861-1900) : «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень». Одни из лучших русских художников-пейзажистов был А.Куинджи (1842-1910). Наиболее известны его картины «Украинская ночь», «Лунная ночь на Днепре», «Берёзовая роща».

Великим мастером исторического жанра был В.Суриков (1848-1916). Самыми значительными из них являются «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Степан Разин». Такие известные исторические полотна, как «Что есть истина?» и «Пётр первый допрашивает царевича Алексея», принадлежат талантливому художнику Н.Ге (1831-1894) и обладают всеми достоинствами реалистического искусства.

Одним из самых ярких художников, воплотивших в живописи реалистические тенденции, стал И.Репин (1844-1930). Высокое мастерство художника и идейная глубина его картин позволяют поставить этого живописца в

один ряд с мастерами, получившими мировую известность. Широкую популярность получили его полотна «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

В это время создаются национальные музеи мирового значения: Исторический, Политехнический, Этнографический, Московский публичный музей. Развивается меценатская деятельность, результатом которой стало основание Третьяковской галереи.

Развивается театральное искусство. Помимо государственных появились и частные театры. В них ставятся произведения русской классической литературы – Пушкина, Грибоедова, Тургенева, Чехова, Островского.

Русская музыка этого периода достигает невиданного взлёта. Основываются Петербургская и Московская консерватории, открываются музыкальные школы. Слава русского музыкального искусства выходит далеко за пределы отечества. Лучшие композиторы России, вдохновлённые идеями пробуждения в народе национального самознания и патриотизма, объединяются в группу под названием «Могучая кучка». В неё входили Ц.Кюи, М.Мусоргский, М.Балакирев, А.Бородин и Н.Римский-Корсаков.

А.Бородин воплощает в музыке героическую и эпическую тематику. Мировую известность приобрели оперы Мусоргского (1839-1881) «Борис Годунов» и «Хованщина», связанные с «историей государства российского». Его фортепианный цикл «Картинки с выставки» постоянно включается в международные конкурсы фортепианного искусства.

Творчество Н.Римского-Корсакова насыщено фольклорными мотивами и высоким драматизмом. Среди них – «Псковитянка», «Садко», «Царская невеста». Блестящей изысканностью и изобразительностью наполнена его симфоническая увертюра «Шехеразада», написанная по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Римский-Корсаков был также прекрасным музыковедом, дирижёром и педагогом.

Мировую славу русской музыке создали произведения великого композитора П.Чайковского (1840-1893). Его творчество столь многообразно, что его невозможно ограничить никакими жанровыми, сюжетными или стилевыми рамками. Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта». Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Фортепианный цикл «Времена года», шесть симфоний, симфонические увертюры, «Детский альбом» – вот лишь часть произведений, составляющих достояние отечественного музыкального искусства. С расцветом творчества П.Чайковского получила развитие самобытная русская балетная школа, представленная такими замечательными мастерами, как Дидло, Петипа, Горский, Фокин.

В отличие от литературы и живописи, скульптура и архитектура в этот период почти не развивается. В архитектуре используются тенденции прошлых эпох и направлений: Ренессанса, готики, барокко, рококо, на первый план

выступает «рациональная архитектура», выдвигающая в качестве важнейшего критерия ценности его функциональную значимость.

Монументальная скульптура практически исчезает.

В целом русская культура второй половины 19 века заложила основы для культурного переворота рубежа 19-го – 20 веков. Многие из представителей отечественной культуры второй половины 19-го века на последующем историческом этапе не только продолжали свою творческую деятельность, но и, получив новый импульс, обогатили русскую культуру новыми идеями.

Тема 6

Особенности развития русской культуры на рубеже веков (конец 19 – начало 20 века)

Конец 19-го – начало 20 века – переломный момент во всех сферах жизни российского общества. Этот яркий период в русской культуре принято называть «Серебряным веком». Характерной чертой новой культуры становится «космологизм» - как ощущение сопричастности ко всему происходящему на Земле и за её пределами. Теоретически это мировоззрение оформляется в работах русских философов – Вл.Соловьёва, В.Розанова, Н.Лосского. Новый тип культуры нацелен на поиск «вечных ценностей».

Литература 90-х годов сохраняет роль художественного центра в отечественной культуре. Писатели стремятся представить жизнь не такой, какая она есть, а такой «как она должна быть» (А.Чехов «Чайка», «Вишнёвый сад»). Новый период расцвета русской культуры представлен такими гениальными произведениями, как «Воскресенье» и «Живой труп» Л.Толстого. Свои произведения печатают В.Короленко, А.Серафимович, Л.Андреев; с поэзией и ранней прозой выступает И.Бунин. В литературе идёт поиск нравственного идеала. Его смысл во внутреннем самосовершенствовании личности, «воцарение добра в сердце человеческом», поиск «бога в себе». Русские поэты и писатели стремились «найти путеводную звезду в тумане». Они переживали проблему личности и истории в их «таинственной связи с вечностью, с сутью вселенского «мирового процесса».

Расцвет русского театрального искусства связан с именами К.Станиславского, М.Ермоловой, Ф.Шаляпина.

Музыкальное искусство обогащается творениями А.Скрябина и С.Рахманинова.

В русской художественной культуре конца 19-начала 20 века получило распространение декаденство, связанное с погружением искусства в сферу индивидуальных переживаний.

«Серебряный век» характеризуется возникновением множества течений, объединений и группировок.

Русский художник В.Кандинский (1866-1944) становится родоначальником *абстракционизма* в России. Содержание произведения абстрактного искусства осмысливается через композиционное объединение цветовых пятен или причудливые конструкции геометрических форм. Абстракционисты считали, что искусство должно выражать подсознательное переживание самого художника как главную и безусловную ценность. Это была попытка уйти от жестокой реальности в мир грёз и мистики.

Кандинский отстранялся от содержательной стороны искусства живописи, стремясь сделать её созвучной музыке. Цветовая гамма – основное выразительное средство художника. С помощью цветовых сочетаний мастер создавал эмоциональные «лирические абстракции», передающие настроение мгновения и душевные состояния художника.

К.Малевич (1878-1935) был также приверженцем абстрактного искусства. В отличие от Кандинского, экспериментирующего преимущественно с цветом, использовал различные комбинации геометрических фигур, линий и цветовых сочетаний. Художник стремился отразить в своих произведениях космические законы. Предпочтение отдавал линии («Белым по белому») и квадрату (знаменитый «Чёрный квадрат»).

Образованная в 1911 году группа «Бубновы валет» обнаруживает тесную связь с художественными движениями западноевропейских живописцев (П.Кончаловский, И.Машков). Их творческие методы перекликались с направлениями, называвшимися в Западной Европе «сезанизмом» и «кубизмом».

Особое место в поисках новых тенденций в искусстве занимает К.Петров-Водкин. Расцвет его самобытного творчества падает на более позднее время, но в данный период художник уже заявляет о себе такими значительными полотнами, как «Купание красного коня» и «Играющие мальчики».

Широкое распространение получает *модернизм* – направление в искусстве, нацеленное на поиск новых форм и творческих методов. Установки модернизма наиболее ярко реализовались в символизме, акмеизме и футуризме.

Символизм в России не был однородным явлением. Имея одну цель «пересоздать вещественность сложной своей впечатлительностью», поэты-символисты использовали для её достижения весьма различные средства. В.Брюсов считал символизм чисто художественным явлением. В.Мережковский опирался в своём творчестве на христианское вероучение. Вяч.Иванов считал теоретической основой символизма эстетику античного мира, получившую современное преломление через философию Ницше.

Символисты в любом единичном явлении усматривали высший смысл, достойный поэтического воплощения. В группу «старших символистов» входили Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, Ф.Соллогуб, К.Бальмонт. В начале 20 века сформировалась группа «младших» символистов – А.Белый, С.Соловьёв, Вяч.Иванов, А.Блок.

Сторонники *акмеизма* провозглашали культ реального земного бытия. В эстетике акмеизма заметны декадентские тенденции. Однако среди акмеистов были поэты, чьё творчество выходило за рамки этой «платформы» (А.Ахматова, С.Городецкий, М.Зенкевич). Акмеизм получил теоретическое обоснование в статьях Н.Гумилёва, О.Мандельштама, А.Ахматовой и др.

Практически одновременно с акмеизмом, в 1910-1912 годах, возникло ещё одно направление в литературе – *футуризм*. Как и другие модернистские течения, он был внутренне противоречивым. В эту группировку входили поэты – В.Хлебников, В.Каменский, В.Маяковский. И.Северянин стал ярким представителем разновидности футуризма – эгофутуризма. В группе футуристов начинали свою творческую деятельность Б.Пастернак и В.Маяковский. Футуризм был в какой-то степени нигилистическим направлением, что довольно отчётливо проявлялось во внешнем оформлении футуристических сборников и в эпатажных названиях. Сборники печатались на обратной стороне обоев или на обёрточной бумаге и носили названия «Молоко кобылиц», «Дохлая луна», «Пощёчина общественному вкусу», «Садок судей» и т.п. Футуристы в битве за новые формы воплощения современных идей требовали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности».

Они стирали границу между искусством и жизнью, ориентируясь на язык улицы, лубок, рекламу, городской фольклор, плакат. Считая себя единственными выразителями своей эпохи, футуристы одновременно отмежёвывались от других модернистских течений.

Тенденции, определившие направление развития литературы «Серебряного века» были характерны и для изобразительного искусства. Творчество М.Врубеля наполнено образами-символами, соединяющими фантазию и реальность. Продолжателем традиций искусства передвижников был В.Серов. Его образы поэтичны и романтичны («Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем»). Значимо и его портретное творчество (портреты художников К.Коровина и И.Левитана, Врубеля и др.).

На стыке веков развивается творчество таких самобытных художников, как К.Коровин, И.Нестеров, Н.Рерих.

Стилевым разнообразием отличается русская скульптура. Её представляют такие известные имена, как А.Голубкина, С.Конёнков, С.Волнухин, П.Трубецкой.

Художественное движение начала 20 века, для которых характерно стремление к коренному обновлению художественной практики, объединяются под названием *авангардизма*.

Так, значительным событием в культурной жизни России становится возникновение художественного объединения «Мир искусства». В него входили такие знаменитые художники, как Бенуа, Врубель, Серов, Коровин, Левитан, Рябушкин, Кустодиев, Петров-Водкин, Малявин, Рерих. «Мирискусники» утверждали свободу искусства от социальных вопросов. «Искусство для искусства» должно возвышать и доставлять удовольствие.

Стремление к обновлению живописного языка объединяло и членов, образованной в 1907 году «Голубой розы» (П.Кузнецов, М.Сарьян, С.Судейкин и др.).

Достижения русского искусства «Серебряного века» имеют мировое значение. Русская литература, живопись, скульптура, театр, и музыка стали прологом искусства 20-го столетия, отразив противоречия культуры нового века. Конец Серебряного века – это Великая Октябрьская Социалистическая революция. Значительную часть интеллигенции выдворили за пределы России, а часть добровольно покинула Россию в надежде на сохранение за рубежом прежних ценностей и идеалов. С этого времени наступает качественно новый период в развитии русской культуры.

Тема 7

Культура России XX века.

Советский период развития отечественной культуры.

Постсоветский период

Революции 1905 и 1917 годов, Первая мировая и Гражданская войны стали причиной кризисных явлений в русской культуре XX века. Поиски нового смысла и ценности человеческого бытия привели к революционным событиям 1917 года, положившим начало советскому периоду развития русской культуры. После разрушения монархического строя самым мощным по своей демократической направленности и последствиям переустройства мирового сообщества оказался марксизм.

Синтез материальных и духовных сфер отчётливо обнаруживается в русской культуре XX века.

Россия, став на новый путь культурного развития, из отсталой полуграмотной страны стала превращаться в мирового лидера. Неполное среднее, общее среднее, среднее специальное и высшее образование стало общедоступным и бесплатным.

Благотворной была деятельность А.Луначарского на посту министра просвещения.

В напряжённых социокультурных условиях продолжают создавать свои гениальные произведения Куприн и Бунин, Толстой и Горький. Активно работают поэты и писатели «серебряного века» - К.Бальмонт, Ф.Сологуб, А.Белый, Д.Мережковский, А.Ахматова, Н.Гумилёв, А.Блок, В.Маяковский, С.Есенин.

Мировую известность получили русские реформаторы в области режиссуры и актёрского мастерства: К.Станиславский и В.Немирович-Данченко, Е.Вахтангов, В.Мейерхольд и В.Комиссаржевская, Ю.Завадский, Р.Симонов 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.

Советский период русской культуры характеризуется и трагическими событиями: сталинскими репрессиями, изгнанием за пределы страны части лучших представителей культуры и искусства. Так, не приняв советской власти, с горечью покинули родину Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Репин, Анненков и др.

В.И.Ленин – вождь коммунистической партии, чётко сформулировал принципы и направление деятельности творческой интеллигенции в период становления советского государства. Искусство и в частности литература, должны служить не отдельной личности, а обществу, «трудящимся, составляющим цвет страны, её силу, её будущность». Культура и искусство «должны стать «частью общепролетарского дела».

Художественный метод «социалистического реализма» был направлен на жёсткое ограничение тематики художественных произведений и чёткую их направленность. Их героические образы порой искусственны и нежизнеспособны.

Результатом абсолютизации классового аспекта в художественной культуре стало возникновение двух творческих организаций – Пролеткульт и РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), ВОАП. «Пролеткультовцы» считали, что создателями истинно пролетарской культуры может быть только представитель рабочего класса. «Рапповцы» во главу угла ставили высоко художественное мастерство, но также а рамках исключительно новой пролетарской культуры.

Однако в этот непростой период развития русской культуры создаются гениальные произведения Шолохова и Горького, Платонова и Булгакова, Пастернака, Цветаевой, Маяковского и Мандельштама.

В сфере детской литературы трудятся Маяковский, Маршак, Чуковский, С.Михалков, А.Барто, Гайдар, Кассиль, Каверин и др.

Шло бурное развитие науки и культуры, которое было несколько приостановлено в период Великой Отечественной войны. Однако, патриотический дух народа-победителя стал сильнейшим стимулом для дальнейшего развития самобытной русской культуры.

Советская песенная поэзия и песня достигает вершины своего развития. Песня Лебедева-Кумача и А.Александрова «Священная война» в первые дни Великой Отечественной войны стала гимном национального единения, а затем – символом великой победы в этой страшной войне. Символом патриотизма становится поэзия Исаковского, Щипачёва, Светлова, Твардовского, Ахматовой, Берггольц, Суркова, Пастернака, Симонова.

Высшим достижением музыкального искусства стала Седьмая симфония Шостаковича, написанная композитором в блокадном Ленинграде. Свой бесценный вклад в поддержание силы духа советского народа в период Великой Отечественной войны внесли такие деятели искусства, как Шульженко,

Русланова, Утёсов, Козловский, Лемешев, Ансамбль песни и пляски Советской армии под руководством А.Александрова, симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Е.Мравинского и многие другие.

Военная тема продолжает разрабатываться в литературе в послевоенный период в творчестве Б.Полевого, А.Фадеева, Б.Васильева, В.Быков.

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 Шукшина, Трифонова, Распутина, Айтматова, поэзии Высоцкого, драматургии, Вампилова, Розова, Володина.

В это время появляются произведения «деревенской прозы». Её авторами были Астафьев, Абрамов, Распутин.

Проблема взаимоотношений человека и природы становится одной из злободневных в художественной культуре 60-х – 70-х годов XX века. Этой важной проблеме был посвящён фильм Герасимова «У озера», получивший в обществе большой резонанс.

Новые тенденции в мировоззрении творческой интеллигенции и общества в целом отражаются в постановках театров «Современник» и «Таганка», в творчестве Солженицына, в направлении деятельности журнала «Новый мир» под руководством А.Твардовского.

Советская культура стала явлением мировой культуры. Четыре русских писателя становятся лауреатами престижнейшей в мире Нобелевской премии: Б.Пастернак, М.Шолохов, А.Солженицын, И.Бродский.

Опасаясь растлевающего влияния Запада, советское правительство воздвигло «железный занавес». Несогласие с политикой правительства поставило ряд деятелей искусства и культуры перед необходимостью публиковать свои произведения за пределами отечества, за что они были выдворены из страны. Сочувствующие им также подверглись репрессиям.

В 80-е – 90-е годы XX века в художественную культуру проникают идеи «покаяния», поиска собственной гражданской позиции. Это был период преобразования тоталитарного общества в демократическое. Процесс этот протекал достаточно болезненно: через экономическую и политическую нестабильность, через утрату нравственных и эстетических ценностей, снижение уровня жизни основной массы населения, усиление коррупции во властных структурах.

Одним из самых популярных видов искусства становится «реклама-двигатель торговли». Товаром, предметом торговли становится практически всё – от продуктов питания и товаров бытового назначения до человека. Жизнь человека обесценивается до предела.

Острые противоречия любой культуры на рубеже веков свидетельствуют не только о деструктивных процессах, но и приводят, как правило, к новым перспективам и устремлённости в будущее на основе того лучшего, что было

накоплено в предыдущие культурно-исторические периоды развития страны. Это подтверждается позитивными сдвигами в развитии русской культуры первого десятилетия XXI века.

Виды самостоятельной работы

В процессе освоения курса «Теории и методики преподавания культурологии», студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- самостоятельные разработки уроков по культурологии;
- определение возрастных и индивидуальных особенностей учащихся старших классов для обоснования используемых методов и форм работы в предлагаемых разработках уроков культурологии;
- определение критериев ценности художественных произведений на основе предлагаемых в курсе научных концепций;
- самостоятельный поиск творческих методов отбора,
- систематизация и изложения содержательного и художественно-иллюстративного материала по предложенным программам;
- поиск вариантов использования творческих методов и форм контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся на уроках культурологии;
- разработка новых вариантов структуры урока культурологии;
- анализ художественных произведений (по выбору) с характеристикой культурно-исторического этапа, типа культуры, направлений и течений в развитии искусства;
- самостоятельный анализ учебно-методических пособий;
- научно-исследовательское творчество в области изучения теории и методики культурологии;
- дискуссионное определение направлений и течений в современной отечественной и западноевропейской культуре и др.

Задания для самостоятельной работы по теоретическому разделу

Тема 1

Сущность и функции культуры. Культура как система.

Художественная культура.

1. Дать определение понятия «культура», наиболее точно отражающее, по-Вашему мнению, его сущность (используя научно-энциклопедическую литературу).
2. Самостоятельно определить сходство и различие в понятиях: культура, цивилизация, материальная культура, духовная, художественная.
3. Выделить специфические признаки народной, высокой и массовой культур.
4. Привести примеры эффективного взаимодействия названных разновидностей культуры.

Тема 2
Типология культур. Культурология как комплекс наук.
Методы изучения культурологии.

1. Дать определение понятиям «культурология», «типология культур».
2. Предложить свои современные подходы к типологии культур.
3. Выделить признаки, характерные для различных отраслей культурологии.
4. Подумайте, какая из отраслей культурологии в современных социокультурных условиях требует более углублённого изучения?
5. Считаете ли вы необходимым изучение культурологии как науки? Необходима ли она как школьная дисциплина в современном воспитательно-образовательном процессе?
6. Предложите свой метод системного культурологического познания.

Тема 3
Основные школы, направления и концепции культурологии.

1. Какая из выделенных концепций кажется вам наиболее значимой в современных исторических условиях. Объясните почему?
2. Чем принципиально отличалось мировоззрение человека эпохи Средневековья и эпохи Возрождения?
3. Назовите трёх ярких представителей отечественной культуры 19 века.
4. И.Г. Гердер считал науку, искусство и религию важнейшими составляющими любой культуры. Как вы думаете, какое место занимают они в современной культуре?

Тема 4
Культурология XX века.

1. Какова связь культуры с конкретными историческими условиями? Приведите примеры.
2. В чём отличие культурологических концепций конца 19 века и конца 20 в.?
3. Выберите одну из названных концепций 19 века и обоснуйте её жизненность на современном этапе развития общества.
4. Определите тип отечественной культуры и уровень её развития на современном этапе, основываясь на какой-либо культурологической концепции XX века.

Тема 5
Искусство в системе культуры и его функции в социуме и образовании

1. Выделите важнейшие, на ваш взгляд, функции искусства в системе культуры.
2. Какие из названных функций искусства играют важнейшую роль в учебном процессе?
3. Есть ли не обозначенные функции искусства в социуме и образовании? Какие?
4. Видите ли вы необходимость в тёмной связи традиций отечественной культуры и отечественного образования и воспитания? Дайте мотивированное обоснование своей точки зрения.
5. Дайте характеристику современной социокультурной ситуации. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказывает на процессы становления личности?
6. Нужно ли в современном отечественном образовании
  - а) придерживаться классических традиций?
  - б) развивать новые направления и технологии?

- в) трансформировать новые достижения западноевропейского образования на российскую почву?
г) умело сочетать все названные процессы?

Тема 6

Основа художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений.

1. Какова связь культуры с конкретными историческими условиями? Приведите примеры.
2. Предложите свои критерии ценности художественных произведений в современном искусстве.
3. Каким условиям должны соответствовать художественные произведения, предлагаемые для восприятия или исполнения учащимися младших классов, старших и средних?

Тема 7

Мировые религии как основа традиций культуры и искусства

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

Задания для самостоятельной работы по историческому разделу- 2.1.

Тема 1

Первобытная культура. Культура Древнего Востока.

1. Рассмотрите несколько репродукций с наскальных рисунков и статуэток первобытного искусства и определите, какие их качества демонстрируют связь с образом жизни и религией первобытного человека.
2. Попробуйте самостоятельно выстроить иерархию древнеегипетских языческих богов.
3. Объясните, почему скульптурные портреты царей и фараонов в Древнем Египте должны были иметь неременное сходство с оригиналом.
4. Раскройте сущность религий, получивших распространение в культуре Древней Индии: брахманизм, индуизм, джайнизм, буддизм.
5. Назовите ведущие морально-нравственные учения, получившие распространение в Древнем Китае, раскройте их сущность.
6. Как эти учения отражены в древнекитайском искусстве?
7. Назовите древние языческие культуры с зооморфными и антропоморфными божествами.

Тема 2
Крито-микенская (минойская) культура.
Культура Древней Греции и Древнего Рима.

1. Назовите доминирующие виды искусства в Древней Греции, Древнем Риме.
2. Вспомните, как называется сплав золота с серебром, из которой делались сосуды в Микенах.
3. Объясните, почему круглая скульптура микенского периода воплощены преимущественно женские образы.
4. Какие из мифов Древней Греции получили распространение в искусстве последующих эпох?
5. Расскажите легенду об основании города Рима.
6. Опираясь на высказывания известных русских и зарубежных философов, определите сущностное различие понятий «культура» и «цивилизация»
7. Назовите доминирующие виды искусства в Древней Греции, Древнем Риме.

Тема 3
Византийская культура.
Средневековая западноевропейская культура.

1. Используя свои творческие возможности и интересы, представьте эпоху Средневековья каким-либо символом.
2. Какие виды византийского искусства получили распространение в Древней Руси? Почему?
3. Вспомните, в какой части Римской империи после её падения образовалось Византийское государство.
4. Что представляла собой византийская базилика?
5. Назовите распространённые в средневековой западноевропейской культуре жанры монументальной живописи.
6. Перечислите основные признаки отличия романского и готического стилей.
7. Что означает «дуалистическое представление» о мире и человеке?

Тема 4
Итальянское Возрождение. Северное Возрождение.
Реформация.

1. Назовите характерные черты эпохи Возрождения.
2. Что свидетельствует о смене теологического мировоззрения на гуманистическое в культуре эпохи Возрождения?
3. Самостоятельно дайте характеристику творчества одного из корифеев эпохи Возрождения (по выбору).
4. Приведите примеры разработки библейских сюжетов в творчестве великих живописцев Итальянского и Северного Возрождения.
5. Культура каких стран объединена понятием «Северное Возрождение»?
6. Прочтите сонеты Микеланджело и выучите один из понравившихся.
7. В чём, кроме искусства живописи, проявилась гениальность личности Леонардо да Винчи?

Тема 5
Новое время.
Эпоха Просвещения

1. Дайте характеристику понятия «мировоззрение» и соотнесите его с характеристикой какой-либо из названных западноевропейских культур.
2. Какой из двух стилей – барокко и рококо – Вам нравится больше? Почему?
3. Вспомните, где зародился стиль рококо?
4. Назовите известные Вам произведения драматургов французского классицизма: Корнеля, Расина, Мольера?
5. Какие открытия в технике живописи были сделаны голландским художником Рембрандтом?
6. Кто из западноевропейских художников кроме Рембрандта использовал сюжет «Данаи»? Передайте его содержание.

Тема 6
Западноевропейская культура XIX века.
Романтизм. Реализм. Импрессионизм.

1. Какая страна стала родоначальницей романтизма?
2. Назовите западноевропейских композиторов-романтиков и их известные произведения.
3. Какое направление в искусстве отразили в своём творчестве писатели Стендаль, Бальзак, Диккенс?
4. Что такое «импрессионизм» как понятие и как течение?
5. Как проявился импрессионизм в скульптуре и музыке?
6. Дайте характеристику современных направлений в западноевропейском искусстве.

Тема 7
Западноевропейская культура XX века.
Модернизм. Постмодернизм.

1. Какие течения XX века объединяет понятие «модернизм», раскройте его сущность.
2. Что такое «модерн» как архитектурный стиль?
3. Раскройте сущность понятий «символизм», «имажинизм», «футуризм», «абстракционизм», «сюрреализм».
4. Назовите крупнейших представителей этих течений в западноевропейской культуре.
5. Какое из названных направлений Вас привлекает и почему?
6. Какое из них, по Вашему мнению, жизнеспособно и актуально в современных социокультурных условиях?

Задания для самостоятельной работы по историческому разделу 2.2.

Тема 1
Языческая культура древних славян.
Культура Киевской Руси.

1. Назовите время образования Киевской Руси.
2. Каким языческим богам поклонялись в Древней Руси?
3. Кто был «богом богов» в языческой Руси?

4. Как и когда произошло Крещение Руси?
5. Кто из русских князей совершил обряд крещения Руси в водах Днепра?
6. Какие виды искусства получили распространение в период язычества и христианизации Руси?
7. Назовите культурные традиции языческой Руси, сохранившиеся до современности.
8. Традиции какой культуры были трансформированы в Древней Руси, принявшей крещение?

Тема 2

Культура Московской Руси (14-17 века)

1. В какой период развития русской культуры творил великий русский иконописец Андрей Рублёв?
2. Назовите создателя храма Василия Блаженного в Москве.
3. Проведите сравнительный анализ древнерусской иконы «Ветхозаветная Троица» и «Троицы» А. Рублёва.
4. В период правления какого русского царя Русь стала называться Россией?
5. Назовите характерные черты русского искусства 17-го века.
6. Какие гражданские архитектурные сооружения были возведены в Москве 17-го века?
7. Какая династия пришла к власти в 17 веке и процарствовала на Руси более 300 лет?

Тема 3

Русская культура 18-го века

1. В чём особенности Русского Просвещения?
2. Какие стили представлены в русской архитектуре 18-го века?
3. Когда основан Петербург?
4. Каковы, на Ваш взгляд, последствия реформ Петра в современной отечественной культуре?
5. Когда и по чьему приказу стали отмечать новогодний праздник 1-го января?
6. Назовите первых членов Российской Академии наук, плодотворно работающих в ней в 18 веке.
7. Назовите выдающихся мастеров русского портрета 18 века.
8. Кого Вы назвали бы в числе знаменитых россиян, оставивших свой след в эпоху русского Просвещения?

Тема 4

Русская культура первой половины 19-го века

1. Какие направления представлены в творчестве А.С.Пушкина?
2. Какие произведения русских художников представляют романтическое направление?
3. Какие стилевые направления представлены в русской архитектуре первой половины 19-го века?
4. Назовите выдающихся архитекторов этой эпохи.
5. Дайте характеристику стиля «ампир». Приведите примеры.
6. Какие музыкальные произведения этого периода Вам нравятся?

Тема 5
Русская культура в период развития капитализма.
(Вторая половина 19-го века)

1. Какое важнейшее событие в истории России произошло в 1861 году?
2. Назовите сказку А.Н.Островского, положенную на музыку П.И.Чайковским и Н.А.Римским-Корсаковым.
3. Какой из рассказов А.П.Чехова Вы считаете вершиной его творчества?
4. Подумайте, актуальна ли тематика, разрабатываемая писателями второй половины 19-го века в современных социокультурных условиях.
5. Самостоятельно проведите сравнительный анализ двух произведений русского художника романтического периода и художника-передвижника.
6. Кто из русских композиторов входил в объединение «Могучая кучка»?
7. Когда были основаны Петербургская и Московская консерватории?
8. Какое историческое событие в России второй половины 19 века стало переломным в мировоззрении и творчестве?

Тема 6
Особенности развития русской культуры на рубеже веков
(конец XIX – начало XX века)

1. Считаете ли Вы содержательным абстрактное искусство?
2. Произведите сравнительный анализ двух произведений этого направления в западноевропейской и русской живописи.
3. Правомерно ли, по вашему мнению, название периода рубежа 19-го – 20 –го веков - «Серебряный век русской культуры».
4. Прочтите несколько стихотворений поэтов «Серебряного века» и выучите наизусть понравившееся Вам.
5. Назовите известные течения в искусстве этого периода.
6. Что такое «Дохлая луна» и «Молоко кобылиц»?
7. Какой период исторического времени развития отечественной культуры занимает «серебряный век» русской поэзии? Назовите его ярких представителей.
8. Кто из русских художников писал в импрессионистической манере?

Тема 7
Культура России XX века .
Советский период развития отечественной культуры.
Постсоветский период.

1. Назовите важнейшие исторические события в России начала XX века.
2. Какой период русской истории XX века мы называем «оттепелью»? Чем он характеризуется в русском искусстве?
3. Какой художественный метод был определён советским правительством как единственно возможный для творчества русских писателей в постреволюционный период?
4. Какие песни Отечественной войны Вы знаете, любите, кто их авторы?
5. Какое название получила тема Седьмой симфонии Д.Шостаковича, ставшая символом вероломства фашизма.
6. Назовите четырёх русских писателей – лауреатов Нобелевской премии XX века.

7.Какие, по Вашему мнению, позитивные перемены в развитии русской культуры происходят в первом десятилетии XXI века?

Раздел 3

Основы методики преподавания культурологии

Тема 1

Цель и задачи культурологии как школьной дисциплины.

Структура урока культурологии

Целью любого урока искусства является:

- а) духовное обогащение личности средствами искусства
- б) раскрытие и реализация духовных потенциалов учителя и ученика.

Духовные потенциалы – способность личности к художественному восприятию, оценке и творческому созиданию через художественное самовыражение (Ю. У. Фохт-Бабушкин).

Освоение любого курса начинается с осознания его целей и задач. Учитель культурологи в школе ставит перед собой

цель - рассмотреть культурологию как систему понятий и представлений об основных формах и закономерностях мирового процесса развития культуры.

В задачи входит:

1. Дать базовые знания по культурологии в качестве теоретической основы художественного образования старшеклассников
2. Активизировать межпредметные связи в цикле гуманитарных дисциплин и предметов художественно-эстетической ориентации (культурология, история, психология, литература, мифология, история искусств, музыка, изобразительное искусство, МХК)
3. Систематизировать знания, умения и навыки по предметам художественно-эстетической ориентации на основе фундаментальных положений культурологи
4. Развивать ассоциативное художественное мышление.
5. Целенаправленно использовать результативные методы раскрытия и реализации духовных потенциалов личности школьника.

Культурология как школьная дисциплина выполняет систематизирующую функцию, выстраивая в систему полученные в школе знания по таким предметам, как история, литература, изобразительное искусство, музыка и др. Это один из базовых

предметов, объединяющих эстетическое, художественное и философское направления школьного образования.

Восприятие культурологи как комплекса культурологических наук (истории культуры, социологии культуры, философии культуры, психологии культуры и др.) даёт возможность глубже осознать сущность и многомерность культуры как системы.

Неоднозначность концепций, представляющих типологию культур, осложняет восприятие данного материала. Предлагаемый в данном курсе системный подход к этой проблеме решает эту задачу.

Изучение курса базируется на теоретическом и практическом материале. С целью совершенствования методологической подготовки учащихся необходимо опираться на представленные в библиографическом списке научные источники.

В практической и методической подготовке учащихся рекомендуется использовать разработанные автором пособия схемы, помогающие дать системный анализ культурно-исторического периода или художественного произведения, определить тип культуры. Сделать урок цельным и содержательным помогут схемы построения урока культурологи в школе и примеры тематических разработок.

К *структуре* урока культурологии предъявляются определенные требования. Чтобы облегчить процесс отбора и систематизации содержательного и художественно-иллюстративного материала, считаем целесообразным предложить будущим учителям культурологии, МХК и истории искусств один из возможных вариантов методической схемы построения урока:

1. Определение темы урока, раздела, четверти, № урока.
2. Постановка целей и задач урока, связанных с установкой на раскрытие духовных потенциалов личности ученика (и учителя) средствами искусства и конкретной темой урока. При этом учитываются возрастные особенности учащихся и их уровень готовности к восприятию данного материала.

Ход урока:

1. Создание атмосферы духовного восприятия искусства с помощью необходимого оформления класса, с использованием наглядно-художественных и технических средств, с опорой на межпредметные и межхудожественные связи и с активным привлечением творчества учащихся.

2. Обобщение известного материала с опорой на жизненный и художественный опыт учащихся, на межпредметные связи и наглядно-иллюстративный художественный материал (обобщение ведется в форме творческого диалога учителя и учащихся, подводящего к содержанию новой темы).

5. Эвристическая беседа, раскрывающая новую тему с привлечением как нового, так и известного художественного материала (метод сравнения, с целью выявления сходных и различных черт в творчестве мастеров или в художественных произведениях);

6. Эмоциональное, содержательное, образное, грамотное, логически выстроенное изложение учителем новой темы. Рассказ учителя сопровождается восприятием художественных произведений в русле новой темы с необходимыми комментариями.

7. Для систематизации материала, изложенного учителем и учащимися, производится запись основных понятий и положений новой темы (в старших и средних классах).

8. Обобщение и закрепление материала, освоенного на данном уроке, в форме тестового опроса, творческой игры или других творческих форм работы.

9. Оценка работы учащихся, привлечение их к творчеству (в том числе и к научно-исследовательской работе) в классе и дома с целью раскрытия и реализации духовных потенциалов личности школьника.

10. Повторное восприятие нового художественного материала в сочетании с известным без комментариев на основе межхудожественных связей, с целью сохранения атмосферы духовно-творческого восприятия искусства, более глубокого погружения в эпоху и стимулирования творческого самовыражения учащихся..

Пример разработки урока в 8 классе.

План урока составлен учителем гимназии №3 г. Саратова Барановой Е.Ю..

Методические рекомендации даются автором методического пособия.

Тема «Романский стиль»

Цель - формировать у учащихся умение сопоставлять различные архитектурные стили, определять особенности романского стиля.

Задачи:

1) представить романский стиль как первый общеевропейский архитектурный стиль.

2) в сотворчестве с учащимися дать характеристику эпохи Средневековья;

3) определить особенности мировоззрения человека в эту эпоху (представления человека о мире и о его месте в этом мире, о жизни и смерти, о смысле жизни, о добре и зле, о космосе и Боге, об эстетических и этических ценностных ориентациях общества и т.п.);

4) в процессе эвристической беседы дать учащимся понятие об особенностях романского стиля в архитектуре на примере выдающихся архитектурных памятников;

5) привлечь учащихся к творчеству в процессе усвоения данной темы;

Важно помнить, что уроки искусства – не авторский концерт и не искусствоведческая лекция! Его цель - духовное развитие, преобразование личности учащегося средствами искусства; раскрытие и реализация духовных потенциалов личности как учащегося, так и учителя. Поэтому уже в начале урока следует создать атмосферу, необходимую для глубокого эмоционального восприятия искусства.

Ход урока:

Для погружения в атмосферу средневекового искусства и эпохи в целом урок можно начать со звучания средневековой лютневой музыки и чтения небольших фрагментов из литературных произведений представляемой эпохи. Читать может как учитель, так и ученик (возможно использование приема выразительной мелодекламации). В качестве литературного фрагмента может быть отрывок из романского героического эпоса – песнь о Роланде.

Долины мрачны и высоки горы.

С усилием и трудом проходит войско ...

.....
Увидит Карл, что он (Роланд) не оробел
Врагов не устрасился перед смертью,
Что умер он увенчанный победой,
Любезный граф Роланд, воитель смелый.

Звучание музыки и стихов лучше сопровождать показом слайдов средневековых архитектурных памятников как раннего, так и зрелого периодов, в том числе и романского стиля (без комментариев!).

В форме вопросов и ответов на основе межпредметных связей создается информационная база для раскрытия новой темы.

Возможные вопросы и предполагаемые ответы, к которым следует подвести учащихся:

1) Каким представлялся мир средневековому человеку? Каково его символическое изображение? (Средневековому человеку было свойственно разделение мира на земной, символом которого была горизонталь и небесный; его символическое изображение – вертикаль. Крест был символом пересечения этих миров, в центре креста – Христос, объединяющий эти миры).

2) Каковы были представления о человеке?

Дуалистическое мировоззрение было характерно не только в представлении человека о мире, но и о самом человеке: мир земной и небесный находятся в постоянном противостоянии как и сам человек, имеющий два начала: душу – олицетворение добра и тело – олицетворение зла, «темницы души». Человек должен был стремиться спасти душу ценой земных страданий. Сознвая свою греховность, очищаться от пороков для лучшей потусторонней жизни.

Основываясь на знаниях, полученных на уроках истории, учащиеся с помощью учителя дают характеристику эпохе Средневековья и учитель делает первое обобщение:

Эпоха Средневековья условно делится на 3 периода, соответствующие основным стадиям развития феодализма.

I - период становления (раннее Средневековье) 5-11 вв.

II - период расцвета (зрелый период) к. 11 – 13 вв.

III – период упадка (позднее Средневековье – 14 – 1-я половина 15 вв.

Важнейшими человеческими добродетелями были: смирение, терпение, доброта, вера, сознание собственной ничтожности и греховности перед Богом;

усмирение греховной плоти и верность гражданскому долгу и Королю. Идеал человека – аскет, обрекший себя на лишения и одиночество. Основа нравственности – вера.

Искусство этого периода тоже подразделяют на три этапа: дороманский период 6-10 в., романский период 11-12 в., готический период – 13-14 в. Западноевропейское искусство этого периода отражает религиозное мировоззрение, красоту и значение божественного миропорядка. Популярным литературным жанром были жития святых. Распространенный жанр живописи – икона, в монументальной живописи – витраж и мозаика; образы скульптуры – персонажи священного писания. Отмечается неоднородность средневековой культуры: существовала т.н. «высокая» (аристократическая) и «низовая» (фольклорная).

Искусство часто выступает как средство устрашения: типичные сюжеты средневекового искусства – Страшный суд, Апокалипсис, сцены страданий и смерти Христа («страсти Христовы»), жития святых, мучеников за веру, сцены борьбы за человеческие души между ангелами и сатаной. Все сюжеты создавали атмосферу страха и неотвратимости наказания за грех в аду.

Происходит зарождение пластического языка: пластическое искусство создавало идеальный образ, и было символом запредельного. Для средневекового искусства в целом характерна символика и аллегоризм.

Создается грандиозная художественная картина мира в архитектуре, монументальной живописи и скульптуре. Искусство было ансамблевым: архитектура выступала в единстве с живописью, скульптурой и музыкой. Стилеобразующая функция принадлежала архитектуре.

Переход к рассмотрению романского архитектурного стиля лучше начать с повторного просмотра слайдов архитектурных сооружений, но уже только романского стиля. (Просмотр можно сопровождать лютневой музыкой или церковными песнопениями. Вместо этого здесь можно дополнить просмотр слайдов звучанием или чтением отрывков из стихов вагантов, миннезингеров, поэзии трубадуров; возможно привлечение образцов книжной миниатюры, получившей большое распространение в эту эпоху).

Не следует делать этапы урока перенасыщенными новым содержательным материалом.

В процессе эвристической беседы учитель и учащиеся выявляют характерные черты архитектурных сооружений романского стиля.

Возможные вопросы:

1) Если бы вы были архитектором, каким бы вы построили средневековый замок? (знания по истории)

Возможные ответы: высокие узкие окна, высокие стены, крепкий фундамент, башни для наблюдения, потайные ходы, крепкие ворота, рвы, перекидные мосты, и т.д.

2) Где вы возвели бы феодальный замок? (на высоком холме у реки).

3) Где бы вы возвели храм, монастырский ансамбль? (на пути паломничества к святым местам)

4) Что еще бы вы построили на путях паломничества? (мосты, гостиницы, госпитали)

Обобщая сказанное, учитель констатирует правильность ответов учащихся, подкрепляя сказанное обращением к конкретным архитектурным сооружениям, выделяя в них характерные для этого стиля детали.

Здесь следует сказать, что основой храмового романского зодчества был тип старой римской базилики, увеличенной в размерах за счет центрального нефа; толстые стены, узкие проёмы и т.д. Главными типами архитектурных сооружений в романскую эпоху были – феодальный замок, монастырский ансамбль и храм.

Архитектурные сооружения романского стиля – олицетворение вертикали на земле – храмы и монастыри. Духовенство и монашество было духовным олицетворением вертикали на земле. Храм считался символом горней жизни, «кораблём, спасающим душу».

Давая характеристику внутреннему убранству храма, отметим, что непременным его атрибутом было изображение Бога-Пантократора (Вседержителя). Учащиеся вспомнят, что в раннехристианских храмах Христос изображался рыбой, юношей с овечкой на плечах или с виноградной лозой. На стенах же средневековых храмов - это зрелый мудрый человек.

Анализируя образ Христа, учащиеся отметят вытянутость форм, узкое лицо, огромные глаза, длинные пальцы. Лик Христа грозный, подвергающий греховное человечество строгому суду. Иисус – образ идеальный, совершенный, ирреальный. Лицо не наполнено живыми человеческими чувствами. Это образ отстраненного от земной жизни человека.

Однако в этот период появляется и новый образ Христа-защитника, Спасителя, к которому приходили за благословением, помощью, прощением.

Обобщающее слово учителя должно быть эмоциональным, содержательным, грамотным, после чего учащиеся делают необходимые записи:

Тема урока: Романский стиль.

Романский стиль – первый общеевропейский архитектурный стиль.

Три периода эпохи Средневековья, соответствующие основным стадиям развития феодализма и три этапа развития средневекового искусства (стр.).

Характеристика западноевропейского Средневековья и особенности средневекового искусства:

1. Теологическое мировоззрение.
2. Представление о дуалистичности мира и человека.
3. Неоднородность средневековой культуры («высокая» и «низовая»).
4. Искусство насыщено символикой и аллегоризмом.
5. Оно было ансамблевым: архитектура выступала в единстве с живописью и скульптурой.
6. Стилеобразующая функция принадлежала архитектуре.

7. Главными типами архитектурных сооружений в романскую эпоху были феодальный замок, монастырский ансамбль и храм.

8. Особенности романского стиля в архитектуре: преобладание полуциркулярной формы сводов, массивные опоры, гладкие толстые стены с небольшим количеством узких проемов.

9. Архитектурные памятники романского стиля:

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»).

Завершая урок, необходимо детей поблагодарить, обобщение провести только в творческой форме. Поиски формы могут происходить в сотворчестве с учащимися. Поощрение следует произвести как хорошими отметками, так и, что очень важно, добрым словом, стимулирующим реализацию творческих задатков ребенка.

Необходимо предложить учащимся дома *по желанию* выполнить творческие работы, связанные с темой урока (рисунок, лепка, подбор слайдов, репродукций, аудио и видеозаписи, научно-исследовательское творчество, макеты и проекты архитектурных сооружений средневековой архитектуры романского стиля, зарисовки костюмов и масок, чтение и сочинение стихов и фрагментов рассказов и их сочинение, составление викторин, кроссвордов, тестовых заданий, сценарии классных и школьных спектаклей, съемка фильма, фотомонтаж, использование хореографического искусства и т.д.).

Заканчивается урок духовно-творческим восприятием произведений искусства. Просмотр слайдов архитектурных сооружений в романском стиле может проходить под тихие звуки музыки *без комментариев!*

Тема 2

Методика анализа культурно-исторических периодов и художественных произведений

Вариант схемы анализа определенного культурно-исторического пласта:

1. Эпоха (название, временные границы);
2. Географическое положение страны, климатические условия зарождения и развития культуры;
3. Историческая обстановка: основные исторические события, исторические условия развития художественной культуры;
4. Мировоззрение: религия, идеология, основные тенденции в философии и образовании, ценностные ориентации общества и личности, представления

человека о добре и зле, о жизни и смерти, об окружающем мире и космосе, о самом себе;

5. Традиции, обряды;

6. Основные направления и течения в художественном творчестве;

7. Доминирующие виды искусства;

8. Персоналии и произведения искусства

Систематизировать материал может помочь предлагаемый нами вариант *схемы анализа художественных произведений*. Она включает ответы на пять основных вопросов:

-когда? (эпоха, век, гг.);

-где? (страна, географическое положение, климатические условия, традиции, обряды, стилевые особенности, обусловленные этнической принадлежностью мастера);

-кто? (личность художника, основные вехи жизни и творчества; типичный для творца вид и жанр искусства);

-что? (конкретное произведение какого-либо автора; его вид, жанр, содержание, программа, либретто и т.д.; принадлежность к какому-либо течению, направлению);

-как? (особенности индивидуального стиля, язык и выразительные средства, использованные мастером).

Такая схема позволяет сделать анализ художественного произведения наиболее содержательным и последовательным.

Предлагаем один из вариантов анализа художественного произведения «Весна» Сандро Боттичелли (39).

Сандро Боттичелли (Алессандро) – живописец эпохи Итальянского Возрождения. Родился в 1445 году, умер в 1510. Современник Леонардо да Винчи и молодого Микеланджело.

Напомним основные периоды эпохи Возрождения и ее характерные черты:

Предвозрождение (Проторенессанс) – конец 13 – 14 век, Раннее – 15 в., Высокое – к. 15 – перв. четв. 16 в., Позднее – 16 в.

Характерные черты эпохи Возрождения:

- гуманистическое мировоззрение;

- обращение к античному культурному наследию и ряду художественных традиций античности;

- тесная связь искусства с наукой.

Сандро Боттичелли родился во Флоренции в семье ремесленника Мариано ди Ванни ди Амадео Филиппеи. Как художник Боттичелли сложился в 70-80 гг. 15-го столетия в пору расцвета Флоренции как культурного центра.

Учился у Фра Филиппо Липпи и Вероккио. В 70-е гг. сближается с домом Медичи. В этот период создает картину «Весна» для виллы в Кастелло, принадлежавшей двоюродным братьям Лоренцо Великолепного.

В 80-е гг. пишет три фрески в Сикстинской капелле: «Сцены из жизни Моисея», «Исцеление прокаженного», «Искушение Христа». Работает во Флоренции, создает ряд картин на мифологические и религиозные темы: «Рождение Венеры», «Паллада и Кентавр», «Венера и Марс», «Величание Мадонны».

В 1501-1505 гг. пишет одно из своих последних полотен в память о Савонароле: «Рождество». Умер 17-го мая 1510 года.

«Весна» - произведение на мифологическую тему, полное обобщенно-поэтических символов. Это сказочно-театральный сюжет.

Композиционно картина как бы вписывается в треугольник, вершиной которого является фигура Амура (Купидона). В центре композиции – Венера (Афродита) – богиня Любви и Красоты в античной мифологии. Ее правая рука словно благословляет всех влюбленных (новобрачных). Волосы Афродиты убраны, как у замужних флорентиек (картина написана по случаю бракосочетания). Фигура Венеры отодвинута вглубь. Ее алая накидка как бы подхватывается пурпуром плаща Меркурия, украшенного любовными символами: рисунком в виде опрокинутых свечей. Фигура Венеры вписана в арку склоненных деревьев, и как нимбом окружена ореолом зелени. Здесь просматривается связь античной эпохи и эпохи Возрождения: античная богиня Афродита превращается в Богородицу, благословляющую новобрачных.

Справа – богиня цветов Флора – воплощение весны и юности. Она легко ступает по пестрому цветочному ковру, разбрасывая вокруг себя цветы. Ее образ – символ Флоренции, «города цветов». В правой части – мифологический сюжет, который, по мнению искусствоведов, имеет два прочтения (8,17,19,61):

а) влюбленный Зефир настигает Дриаду, овладевает ею и она превращается в богиню Флору. Зефир объединяется с Флорой, порождая Примаверу, Весну – символ живительных сил природы. Венера – Humanitas – комплекс духовных свойств человека, проявление которых олицетворяют три Грации. (61).

б) холодный ветер Борей удерживает нимфу леса Дриаду, пытающуюся уйти с Весной.

Ритм струящихся линий объединяет композицию в единое целое, помогает создать цветовую гармонию. Боттичелли использует «архаичный» для своего времени прием: тончайшую штриховку золотом некоторых деталей: цветов, плодов, лучей, венцов, рисунка ткани.

Очертания Граций и их прозрачные одежды словно сотканы из воздуха. Грациозны движения их рук и касания пальцев. Танец Граций пронизан музыкальностью. Образы их слиты в единый, прославляющий наступающую весну, юность и любовь. Это праздник обновления природы и человеческих чувств.

Грации – Хариты – дочери Зевса: богиня красоты, женской прелести и светлой радости – Алая (блестящая); Эффрозина – веселая; Фалия (цветущая) – часто изображалась с музыкальными инструментами и цветами. Грации были

непременными спутницами Афродиты. Считалось, что без них Афродита не могла бы пленять сердца людей. Фигуры не движутся, а скорее изображают движение. Динамичность картине придает ритмичная группировка фигур: 1 ф. + 3 ф., 1 ф. + 3 ф.; центральная, крайняя слева фигуры и колчан со стрелами Амура (Купидона) выделены алым цветом; Грации и Дриада одеты в легкие прозрачные одежды. Деревья и фигуры вертикальны, только Амур дан в горизонтальном изображении, что подчеркивает ритмичность движения в картине и придает ей композиционное равновесие.

Картина отличается яркой декоративностью и стилизованной орнаментальностью: листва, выделяющаяся на фоне неба и ореолом окружающая голову Венеры, цветы, пестрым ковром покрывающие луг, золотые плоды, сияющие сквозь зелень древесной кроны, - всё это придает картине удивительное орнаментальное украшение.

Лица не передают чувств и эмоций. Образы разобщены, отвлечены друг от друга, погружены в себя, внутренне одиноки. Только два образа поданы в цветовом и эмоциональном контрасте: фигура молодой, красивой, в легких одеждах Дриады (нимфы леса) написана в светлых слегка охристых тонах; рядом – синюшное, одутловатое, почти безобразное лицо холодного ветра или злого мифологического существа. Легкая уверенная поступь Весны, почти переступившей нижнюю границу картины, говорит о неотвратимости прекрасных перемен в природе и человеческих чувствах. Это картина Земного Рая.

Сын нимфы Майи Меркурий – посланник и вестник богов, развеивает кадуцеем облака. Его образ напоминает скульптурное воплощение античного бога.

В полотне во всех женских образах четко просматривается идеал женской красоты Флоренции, эпохи Возрождения времен Боттичелли: четко очерченное лицо, покатые плечи, округлый живот – символ материнства и плодородия, стройные щиколотки.

Поскольку картина посвящена бракосочетанию, Купидон с повязкой на глазах (любовь слепа) пускает любовную стрелу в одну из Граций, чье лицо имело портретное сходство с невестой. Картина увлекает зрителя, как музыка, чье очарование не передается словами.

Тема 3.

Принципы и методы изложения и систематизации материала. Формы и методы контроля и оценки на уроках культурологии.

Методы изложения:

1. Метод, основанный на осуществлении межпредметных и межхудожественных связей.
2. Метод художественно-педагогической драматургии

3. Метод диалога культур
4. Метод «погружения» в эпоху на основе многочасовых занятий
5. Изложение материала последних трех десятилетий в форме дискуссий и самостоятельных работ учащихся
6. Изложение материала на основе эмоционального восприятия («событие – переживание»)
7. Метод эвристической беседы
8. Связь теоретического и художественно-иллюстративного материала.

Методы систематизации:

1. Интегративный
2. Принцип историзма
3. Опоры на мифологию
4. Тематическое изложение по годам и четвертям
5. Принцип вариативности в систематизации художественного материала
6. Принцип ассоциативности
7. Осуществления межпредметных и межхудожественных связей
8. Организация поисковой, познавательной и художественно-творческой деятельности
9. Методы эвристической беседы и устного изложения материала
10. Методы иллюстрации и демонстрации
11. Метод организации самостоятельной работы
12. Творческое импровизационно-ситуативное использование методов.

Формы и методы контроля и оценки на уроках художественно-эстетической ориентации

Формы и методы отбираются с учетом задатков, способностей, интересов и уровня подготовки школьников. В числе результативных методов и форм такие как: организация самостоятельной работы учащихся; метод наблюдения за динамикой их интеллектуально-творческого развития; анализ творческих работ; разнообразные формы индивидуального и фронтального опроса; всевозможные методы сотрудничества и сотворчества учителя и учащихся.

Это могут быть также тестовые опросы, творческие состязания, педагогические импровизации, дискуссии, эвристические беседы, конкурсы творческих работ, турниры знатоков культурологии. Рекомендуется использовать научно-исследовательское творчество учащихся, интеллектуальные и ролевые игры и всевозможные формы творческих работ, выполненных по желанию и охватывающих различные виды художественной деятельности.

3.1. Цели, задачи, принципы построения, методы изложения и систематизации основных программ по Мировой художественной культуре и истории искусств

Тема 1

Л.М. Предтеченская

Программа по МХК для 9-11 классов (25)

Курс рассматривает общие закономерности развития художественной культуры с 18-го века до современности, виды искусства и их взаимосвязь, роль искусства в жизни человека.

Цель курса:

- формирование духовного мира старшеклассников через комплексное воздействие различных видов искусства;
- развитие воображения и творческих способностей учащихся в «период перехода к самостоятельности»;
- формирование стремления переносить нравственные ценности искусства на человеческие отношения и образ жизни.

Задачи курса:

- дать знания по предмету;
- вскрыть закономерности развития искусства;
- помочь раскрыть особенности образного языка искусства и выразительных средств различных его видов и жанров.

Принципы построения:

- интегративный,
- историзма и опоры на творческий метод, состоящий в выявлении духовно-нравственных доминант времени;
- диалога культур (отечественной и зарубежной);
- мобилизации глубоких и разносторонних связей школьных предметов гуманитарно-эстетического цикла.

Основной *метод* изложения материала и построения урока – метод художественно-педагогической драматургии. Изложение знаний происходит в процессе общения с искусством.

Программа состоит из трех частей:

1 часть (9 кл.) - 18 век – 50-е гг. 19 века

2 часть (10 кл.) – 60-е гг. 19 века – начало 20 века

3 часть (11 кл.) – художественная культура новейшего времени.

В программе 8 разделов, каждый из которых соответствует определенному этапу в развитии МХК и начинается вводным уроком.

На вводном уроке излагается историческая обстановка данного пласта культуры.

Особенностью этой программы являются следующие *принципы систематизации* художественного материала:

- от известных произведений литературы к изобразительному искусству и музыке;

- от западного искусства к отечественному;

- материал о художественной культуре последних трех десятилетий излагается в форме дискуссий и самостоятельных работ учащихся (по интересам).

В конце курса даются темы для свободных дискуссий. Дискуссии проводятся на основе иллюстративно-художественного материала.

В программе дается возможный подбор художественного материала и направление его анализа.

Л.М.Предтеченская предлагает такие *формы обобщения, изложения материала и контроля его усвоения*, в которых необходимо сотворчество учителя и ученика. Это уроки – концерты, дискуссии, путешествия; турниры знатоков МХК, импровизации, размышления и др.

Тема 2

Ю.А. Солодовников

Программа «Художественная культура Древнего мира,

Средних веков и эпохи Возрождения»

(для 6-8 классов).

Курс рассматривает: мифологию Древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения как систему образов и представлений, в которой воплощены сознание людей, их отношение с окружающим миром, с космосом (Богом), с другими людьми.

Цель курса: духовно-нравственное и эстетическое развитие подростка средствами комплексного воздействия искусств на духовно-эмоциональную сферу личности школьника.

Задачи курса:

1. Определить пути совершенствования человека через призму нравственных ценностей, представленных в таких мировых религиях как христианство, ислам, буддизм.

2. Проследить как и почему меняется интерпретация мифологических сюжетов и художественных образов с движением истории человечества (Даун Хаус, Евгений Онегин и др.).

Основной метод изложения: опора на миф « как закодированную историю человечества» и как основу нравственных ценностей, заключенных в трех великих книгах: Библии, Коране, Махабхарате.

Систематизирующими принципами построения программы являются принцип историзма и опоры на мифологию. Они же являются основными

средствами выявления значимости памятников духовной культуры, *методом систематизации художественного материала на уроке* и продуктивного решения учебно-воспитательных задач.

Названия тем раскрывают их содержание и ставят проблему. Например: «Неразгаданные тайны», «Вечность истины», «В поисках идеала», «Непрерывность движения». Каждый раздел предваряется введением, раскрывающим историческую обстановку рассматриваемого периода развития культуры.

Автором предлагается рассмотреть развитие идей, тем и сюжетов искусства данного периода в художественной культуре последующих эпох.

Все разделы завершаются заключением, в котором выявляется значение художественной культуры представленного периода в историческом прошлом и настоящем, рассматриваются возможные проблемы изучения данного периода.

Отбор произведений искусства происходит на основе выявления своеобразия памятников, в которых наиболее полно выражается духовная история человечества.

Основные *формы изложения* - рассказ и беседа с привлечением иллюстративно-наглядного материала. *Формой контроля* являются творческие работы учащихся, для подготовки которых Ю.А. Солодовников в конце программы предлагает список необходимой для изучения литературы.

Тема 3

С.А. Ивлев

«Мировая художественная культура».

Тематическое планирование и рекомендуемый объем знаний по базовому курсу МХК (для 8-11 классов). (11)

Курс рассматривает процесс развития художественной культуры Древнего мира, средних веков, эпохи Возрождения, художественную культуру Нового времени.

Цель курса: системное изложение базового курса МХК для освоения учащимися основных понятий мировой художественной культуры и фундаментальных произведений художественной культуры (архитектуры, скульптуры, живописи, графики, музыки, театра и частично кино).

Курс объединяет, выстраивает и конкретизирует содержательный и художественно-иллюстративный материал программ Ю.А. Солодовникова и Л.М. Предтеченской: Ю.А. Солодовников – с 8-го по 1-е полугодие 9-го класса; со 2-го полугодия 9-го класса по 11 класс учитель руководствуется программой Л.М. Предтеченской. Содержательный материал излагается в хронологическом порядке на основе всеобще-типологического подхода.

Задачи курса:

1. Дать базовый объем знаний по МХК с древнейших времен до современности;

2. Дать варианты планирования тем для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного, эстетического циклов и собственно художественной культуры.

В эти варианты включены темы по изучению истории костюма, интерьера, более глубокого изучения музыкального искусства или литературных памятников.

Одной из важнейших форм работы является систематическое освоение понятийного аппарата основных видов искусства и знакомство с фундаментальными произведениями художественной культуры.

В методах изложения, контроля и оценки делается опора на самостоятельность, творческие возможности учащихся и художественные интересы учителя и учащихся.

Рекомендуемый объем знаний по базовому курсу МХК по разделам раскрывает весь содержательный и художественно-иллюстративный материал тем. Это составляет особую ценность программы С.А. Ивлева.

Рассмотрим пример изложения одной из тем курса: **Раздел 27. Романтизм в мировой культуре**

Тема: 27.1. Романтическая литература

Понятия: жизнь как художественное произведение, романтическое стремление, романтическая ирония, двоемирие, детектив.

Произведения: фрагменты произведений Гофмана, Одоевского, Э. По (по выбору учителя)

Тема: 27.2. Поэтический романтизм

Понятия: поэтический цикл, баллада, лирическая баллада, сонет, «кладбищенская лирика», «озерная школа», революционный романтизм, «Парнас».

Произведения: поэзия Гейне, Водсворта, Кольриджа, Шелли, Беранже, Уитмена, Мицкевича, Лермонтова и др.

Тема: 27.3. Академизм и романтизм в живописи и скульптуре

Понятия: Академия и академизм, художественная норма, образец в искусстве, романтическая тематика в живописи (народная культура, Средневековье, Восток, экстремальные состояния человека), контраст в живописи, статическая и динамическая композиция.

Произведения: Давид. Клятва Горациев, Смерть Марата, портрет мадам Рекамье, портрет Наполеон; Д. Энгр. Эдип и сфинкс; Ф. Гойя. Продавец посуды (Гончарный рынок); Портрет Ла Тираны; портрет семьи Карла IV; Расстрел повстанцев; К.Д. Фридрих (любое полотно по выбору учителя); Э. Делакруа. Дант и Вергилий (Ладья Данте); Свобода на баррикадах, ведущая народ; портрет Паганини; Т. Жерико. Плот Медузы; А. Канова и Б. Торвальдсен (любая скульптура по выбору учителя).

Тема 27. 4. Романтическая опера

Понятия: романтическая опера, оперный синтез, театральная декорация, театрология, лейтмотив, символ в музыке, фантастическое в музыке.

Произведения: Р. Вагнер. Тангейзер – увертюра; Лоэнгрин – рассказ Лоэнгрина. Валькирия – полет Валькирий; Закат Богов – траурный марш

Тема 27.5 Комическая опера

Понятия: комическая опера, опера-буфф, интермедия (театральная), речитатив, «зингшпиль»

Произведения: Перголези. Служанка-госпожа – интродукция, ария Умберто; А. Гретри. Ричард-Львиное сердце – ария Лоретты (1 действие); В. Моцарт. Волшебная флейта – дуэт Папагено и Папагены (2 действие); Дж. Россини. Севильский цирюльник – увертюра, каватина Фигаро, каватина Розины, ария Дона Базилио.

Тема 27.6 Инструменты романтической музыки (фортепиано, скрипка)

Понятия: фортепиано, рояль, пианино, хор струн, дека, фортепианная баллада, ноктюрн, инструментальный концерт, скрипка, виола, пиццикато, каприччио, вариации

Произведения: Ф. Шопен. Фантазия – экспромт до-диез минор, прелюдия (по выбору), баллада № 1 (соль-минор), этюд № 12 (революционный), ноктюрн (по выбору учителя), мазурка (по выбору учителя), вальс до-диез минор. Ф.Лист. Ноктюрн № 3 (ля-бемоль минор) Грезы любви. Н. Паганини. Концерт №1 для скрипки с оркестром (часть 2). Каприс для скрипки соло № 24 ля-минор. Тема 27.9.О. Кипренский,А. Венецианов,В. Тропинин. Понятия: автопортрет, национальное в живописи.

Произведения: О.Кипренский. Протрет мальчика Челищева. Портрет Е.В. Давыдова. Протрет А.С. Пушкина. В. Тропинин. Автопортрет на фоне Московского Кремля. Кружевница. А. Венецианов. На пашне. Весна; На жатве. Лето.

Тема 27.10. Жанр пейзажа в живописи

Понятия: пейзаж, типы пейзажа (сельский, морской, городской, индустриальный, архитектурный, фантастический), условность иконного пейзажа (горки, растения, пещеры), стаффаж, пейзаж-сцена, пейзаж-настроение, ведута, пленер.

Произведения: Констебл. Телега сена, проезжающая брод. С. Щедрин (пейзаж по выбору учителя). А. Саврасов. Грачи прилетели. К. Каро (по выбору). И. Левитан. Золотая осень. Март. К. Моне (по выбору).

Тема 27.12. Глинка и пути развития русской оперы

Понятия: историческая опера, сказочная опера, рондо, трио, речитатив и опера-речитатив

Произведения: М. Глинка. Жизнь за царя (трио «Не томи, родимый») 1 действие. Песня Вани «Как мать убили» (3 действие). Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду» (4 действие). Финальный хор «Славься»

«Руслан и Людмила» – увертюра, каватина Людмилы. «Грустно мне», речитатив и рондо Фарлафа, (2 действие), ария Руслана «О, поле, поле» (2 действие), «Марш Черномора»(4 действие).

Н. Даргомыжский. Каменный гость (по выбору).

Тема 4

И.А. Химик

«Основы художественной культуры»

(для учащихся средних учебных заведений, ПТУ, студентов 1 курсов негуманитарных факультетов). (48)

Программа рассматривает три вопроса:

1. Что является предметом изучения?
2. Зачем (цели, задачи)?
3. Как (формы и методы)?

Предмет изучения – мировая художественная культура через искусство.

Цель курса: ввести личность обучаемого в художественную культуру; формировать готовность к самостоятельному освоению подлинных духовных ценностей, способствовать всестороннему развитию личности.

Интегративный курс решает *задачи* целостного представления художественной картины мира. Его содержание складывается из следующих компонентов:

- а) изучение различных видов художественной деятельности в их взаимосвязи и взаимовлияниях;
- б) изучение общих закономерностей художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории;
- в) изучение ярких и разнообразных проявлений художественного гения различных народов в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней.

В задачи курса входит также анализ художественной культуры каждого всемирно-исторического этапа в *трех направлениях*:

- а) духовно-содержательном - представляющим образ мира, отраженный в конкретных произведениях искусства. Это направление также определяет место человека в мире, его отношение к природе, обществу и самому себе; его понимание смысла жизни и творчества; раскрывает основные ценностные ориентации общества и способы художественного отражения действительности: творческий метод и стиль.
- б) морфологическом - выявляющим соотношение видов искусства, их родовые и жанровые особенности и их роль в создании общей художественной картины мира.

в) институциональном - прослеживающим организацию процесса созидания художественных ценностей, их восприятия, хранения, наследования; механизмы управления искусством.

В программе используется *принцип интеграции* и осмысления связи художественной культуры с историей, философией, эстетикой, этикой, социологией, психологией, искусствоведением, педагогикой и другими науками в контексте развития всей мировой духовной культуры.

Метод «погружения» на основе многочасовых занятий (3, 4, 6 часов) является важнейшим в процессе освоения теоретического и художественного материала курса «Основы художественной культуры» И.А. Химик.

Занятия предусматривают три взаимосвязанных звена:

- 1) аудиторные и внеаудиторные
- 2) самостоятельная учебная и внеучебная деятельность
- 3) внеучебная деятельность в форме художественного творчества или развивающего досуга.

Тема 5

А.Н. Малюков

Программа «Художественная культура»

(5-8 классы).(16)

Автор подчеркивает, что художественная культура личности – важная составляющая духовной культуры человека. По мнению ученого, она включает в себя эмоционально-нравственный и интеллектуально-эстетический компоненты. Уровень художественно-эмоциональной активности оказывает значительное влияние на развитие личности в целом.

Программа разработана для учащихся *подросткового возраста*, отличающихся значительным разбросом интересов, неустойчивостью художественных предпочтений, вкусов и оценок. Известно, что в этом возрасте наблюдается значительное снижение интереса к искусству.

Автором предлагается *комплексный характер занятий* на основе общности содержания и настроения произведений различных видов искусства. В центре стоит одно из них, остальные дают установку на художественное восприятие, обогащая друг друга.

Путь восприятия является процессом продвижения от эмоционального переживания («событие-переживание») к творческому самовыражению как результату духовного восприятия искусства.

В программе даются рекомендации по изучению этого курса с 1 по 11 класс.

Раскрытие темы урока происходит с опорой на четыре *вида художественной деятельности* учащихся: изобразительная, музыкальная, хореографическая, театральная-сценическая.

Формы проведения занятий: игровая, сказочная, фольклорная.

Особенности основных *принципов построения* курса «Художественная культура» (5-8 класс): тематическое изложение по годам и четвертям. Тема года и четверти объединяется в блоки, подчеркивая вариативность при использовании художественных произведений на уроках.

Программа основана на индивидуально-творческом подходе к духовному развитию учащихся.

В средних классах важен *принцип культурно-национальной автономии*, раскрывающий самобытность национальной культуры в произведениях отечественной классики.

В программе прослеживается *связь с принципами*, составляющими основу программы Л.М. Предтеченской: преемственность курсов гуманитарного цикла, принцип историзма в изложении материала; синхронность в изучении отечественной и зарубежной культуры; отбор наиболее характерных для данного пласта культуры художественных явлений и направлений.

Для восприятия предлагается завышенный по сложности художественный материал, учитывающий силу эмоционального воздействия искусства на человека; используется комплексный подход к отбору художественных произведений.

Автор выделяет особенности работы с подростками: необходим учет интересов и склонностей учащихся; связь с жизнью; организация общения учащихся на темы искусства и культуры; формирование уважения к творческой мысли человечества как основы слушательской и зрительской культуры. Формирование художественной направленности и социальной активности учащегося средствами искусства.

Тема 6

Бакланова Т.И.

«Художественная культура народов России»

(для 5-8 классов)(4)

Курс рассматривает художественный мир народных праздников, народное зодчество и художественное убранство жилища; искусство народного костюма, народные игры, разнообразные виды и жанры народного художественного творчества (песенное, театральное, танцевальное, инструментальное, декоративно-прикладное); типичные образы в народном искусстве (земля, очаг, героические образы, материнство); типичные жанры народного творчества (мифы, сказания, сказки, легенды, былины, баллады).

Цель курса: формирование у учащихся представлений о многообразии, художественной самобытности и взаимосвязи традиций художественной культуры России и мировой художественной культуры.

Структура программы: программа состоит из введения и четырех основных разделов. Автор идет от этнографического подхода к описанию явлений быта и

культуры по сферам их проявления: материальная культура, праздники, семейно-бытовые традиции и от этого к художественно-культурологической концепции.

5 класс. Вводный раздел. Россия – наш общий дом.

Раздел 1. Художественный мир народных праздников.

В разделе происходит знакомство с жанрами художественного народного творчества.

6 класс. Раздел 2. У родного очага.

В нем раскрываются особенности семейно-бытовых традиций.

7 класс. Раздел 3. Виды народного художественного творчества.

Его цель – формирование у учащихся представлений о национальном своеобразии различных видов народного художественного творчества (словесного, музыкального, декоративно-прикладного).

8 класс. Раздел 4. Вечные образы и ценности в искусстве народов России.

Этот раздел обобщающий. Его целью является формирование представлений о духовно-нравственных ценностях и идеалах русского народа средствами народного художественного творчества.

Методы: педагогическое сотворчество учителей, учащихся и родителей; взаимодействие с учреждениями и учебными заведениями культуры, с народными мастерами, с самостоятельной поисковой работой школьников.

Учащимся предоставляется возможность разрабатывать различные творческие проекты и участвовать в их реализации (создание школьного музея народной художественной культуры, организация праздников народного календаря; конкурсов народного творчества, выставок народного искусства, фольклорных экспедиций).

В программе учитывается необходимость интеграции урочных и внеурочных форм изучения художественной культуры. Уроки дополняются различными формами организации культурно-досуговой деятельности учащихся: посещение музеев народного искусства, мастерских народных мастеров, концертов фольклорных коллективов, этнографических музеев и заповедников, праздников народного календаря и т.д.

Программа дополняется необходимым списком литературы по темам и разделам.

Тема 7

Рапацкая Л.А.

«Русская художественная культура»

(10-11кл.) (27)

Автор обоснованно утверждает, что высокий духовно-нравственный потенциал русского искусства позволяет рассматривать отечественную художественную традицию как ведущую в культурологическом образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях России.

Цель курса: формирование у учащихся представлений о русской художественной культуре как о величайшей национальной и общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и нравственные идеалы.

Задачи курса:

1. Показать русскую художественную культуру как целостность, вобравшую исторический опыт русского народа, его миропонимание и отразившие русский национальный менталитет, религиозные, философско-этические и эстетические установки.
2. Дать представления об истоках и основных этапах исторического развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями европейской и мировой культуры.
3. На материале конкретных произведений литературы, живописи, музыки, зодчества, театра и других видов искусства раскрыть особенности художественно-образного мышления великих русских мастеров.

В программе под углом зрения культурологической проблематики обобщаются ключевые межпредметные знания, полученные учащимися ранее при изучении предметов гуманитарного

цикла (литературы, истории и др.). Содержание данного курса не повторяет другие гуманитарные дисциплины, а имеет ярко выраженную специфику и новизну, которые обусловлены интегративным методологическим обоснованием самого предмета.

«Сверхзадачей» предмета, его принципиальным отличием от других культурологических дисциплин является воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Это выражается в необходимости постичь высокий нравственный смысл национальных художественных традиций в разных его проявлениях: и через обобщенный взгляд на эпоху, и через творчество одного мастера, и сквозь призму одного произведения, воссоздающего «портрет» духовной жизни наших предков.

Структура программы:

Программа состоит из семи разделов, каждый из которых носит свое название, раскрывающее содержание разделов. В конце разделов даны списки литературы для учителя.

10 кл. Русская художественная культура от Древней Руси до второй половины 19 в.

Раздел 1 «Художественная культура Древней Руси» посвящен истокам русской национальной художественной традиции. Основной материал объединен проблемой становления идеалов высокой духовности в искусстве Древней Руси (зодчество, богослужбное пение, литература, иконопись).

Раздел 2. «Русская художественная культура эпохи Просвещения» – раскрывает особенности развития традиционных духовно-нравственных проблем в художественной культуре России эпохи Просвещения.

Раздел 3. «Русская художественная культура 1-й половины 19 в.» – рассматривает своеобразие русской художественной культуры 1-й половины 19 в. Особое внимание в разделе уделено рассмотрению влияния литературы на другие виды искусства, в особенности на становление русской классической музыки.

11 кл. Русская художественная культура от пореформенной эпохи до перестройки

Раздел 4. «Русская художественная культура пореформенных лет». Раздел посвящен осмыслению пути русского искусства в культуре России пореформенной эпохи 19 в. В разделе рассматривается общность закономерностей развития литературы, живописи, музыки, сопоставляются наиболее яркие творческие индивидуальности и творческие школы (передвижники, Могучая кучка и др.).

Раздел 5. «Художественная культура Серебряного века». Раздел раскрывает противоречивые явления русской художественной культуры Серебряного века. В содержании обобщены основные духовно-нравственные идеалы эпохи, питающие творчество русских мастеров разных направлений – символизма, неоклассицизма, раннего русского авангарда и др. Из множества эстетических теорий художественных явлений отобраны те, которые дают наиболее яркое представление о высоком художественном совершенстве произведений поэтов, композиторов, художников, хореографов на рубеже 19-20 столетий.

Раздел 6. «Судьба русского искусства в период становления и развития культуры советской эпохи».

Раздел рассматривает особенности развития русского искусства в период становления и развития эпохи, декларирующей построение коммунизма в условиях классовой борьбы в качестве новой общественной идеологией. В содержании раздела отражена творческая судьба русских мастеров в эпоху тоталитаризма.

Раздел 7. «Художественная культура 2-ой половины 20 в.» (от послесталинской «оттепели» до 90-х годов).

Раздел посвящен изучению наиболее ярких явлений отечественной художественной культуры с середины 60-х гг. до конца 20 в. Отмечаются сложность и противоречивость идейных и духовно-нравственных проблем, находивших отражение в лучших произведениях литературы, киноискусства, театра, музыки и живописи.

Методы преподавания курса определяются:

- спецификой интегративного содержания данной дисциплины, что предполагает целостный подход к освоению художественных явлений в культуре той или иной эпохи;

- приоритетной ролью творческих методов обучения, позволяющих включать школьников в активную деятельность, связанную с анализом и оценкой произведений искусства прошлого и настоящего.

Тема 8

Романова Л.С.

Программа «МХК и история искусств в школе»

(2-11 кл.) (35)

Курс рассматривает возможность широкого использования программы учителями начальных классов, музыки, истории, изобразительного искусства, литературы, мифологии, истории искусств и МХК.

Данная авторская программа предполагает внедрение курса МХК и истории искусств в качестве обязательного предмета в учебные планы начальной школы, охватывая впоследствии весь период обучения в школе.

А) Программа делится на 4 звена, каждое из которых имеет свои цели и задачи, объединяясь в то же время в целостную систему.

Б) Формирование целостного представления об истории и закономерностях развития западноевропейской и отечественной культуры и является целью данной программы.

Первое звено – 2-3 кл. (1,2 гг. обучения)

Второе звено – 5-7 кл. (3-5 гг. обучения)

Третье звено – 8-9 кл. (6-7 гг. обучения)

Четвертое звено – 10-11 кл. (8-9 гг. обучения)

Задачей первого этапа работы (2-3 кл) является знакомство с языком искусства, своеобразием выразительных средств, истории возникновения и развития различных видов искусства и их жанров. Содержание первого звена отличается опорой на духовные ценности отечественной культуры, тематическая выстроенность программы и наличие обобщающих тем: «Времена года», «Традиции русской культуры».(30)

Содержательный материал второго звена (5-7кл.) систематизируется с опорой на материал, изучаемый на уроках истории, и находится в тесной взаимосвязи с содержанием этого предмета.(31). Третий этап (8-9кл.) предполагает сохранение хронологической последовательности изложения материала. В опоре на всеобще-типологическую концепцию освоения мировой художественной культуры дается характеристика каждого ее пласта. Выделяются виды искусства, получившие в данную эпоху наиболее яркое развитие, вскрываются причины этого явления. В этом звене раскрываются также нравственные ценности, определяемые ведущей религией, оказывающей в любую эпоху влияние на активное развитие одних видов искусства и на спад в развитии или даже исчезновение других.

Особое внимание в данной программе уделяется первому звену. Его целью является развитие духовных потенциалов личности ребенка в процессе художественного восприятия и художественно-творческой деятельности учащихся

Выделим *основные формы и методы работы с учащимися начальных классов* на уроках МХК и истории искусств:

1. Творческий диалог учителя и ученика
2. Широкое использование межпредметных и межхудожественных связей
3. Личностная ориентация в учебно-воспитательном процессе
4. Эвристическая беседа
5. Своевременная смена видов творческой деятельности в соответствии с возрастными особенностями младших школьников
6. Активное использование игровых и творческих форм работы (32)
  - импровизационная театрализация литературных отрывков, инсценировка музыкальных фрагментов.
  - использование навыков хорового, ансамблевого и сольного пения с сопровождением и без него; игры на музыкальных инструментах; оркестровки литературных и музыкальных фрагментов
  - художественно-изобразительное творчество: рисование, лепка, вырезывание, изготовление масок, моделирование костюмов
  - изготовление макетов архитектурных сооружений
  - ритмические и танцевальные движения
  - музыкальное и литературное сочинительство
  - творчество режиссера, актера, дирижера
  - использование приемов художественной декламации и мелодекламации
  - творческие игры «Устами младенца», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», составление кроссвордов, чайнвордов, викторин и др.

Четвертое звено (10-11кл.) прослеживает закономерности формирования различных течений, направлений и творческих методов в отечественном и западноевропейском искусстве. Здесь рассматривается взаимосвязь таких понятий как: культура и цивилизация, культура и идеология, культура и религия, культура и нравственность, культура и искусство.

***Задания для самостоятельной работы по
Разделу 3 и 3.1.:***

Тема 1

Цель и задачи культурологии как школьной дисциплины.

Структура урока культурологии

1. Определите для себя главную цель педагогической деятельности преподавателя дисциплин художественно-эстетического цикла.
2. Что Вы добавили бы к определению понятия «духовных потенциалов личности», сформулированному Фохт -Бабушкиным?
3. Выделите из названных важнейшие, на Ваш взгляд, задачи урока культурологии.
4. Как вы думаете, ограничивает ли Ваши творческие возможности предложенная схема построения урока? Предложите свою.
5. Сделайте разработку урока по той же теме («Романский стиль») для учащихся возрастной группы.
6. Назовите другие примеры архитектурных сооружений в романском стиле.

Тема 2

Методика анализа культурно-исторических периодов и художественных произведений

1. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития отечественной (западноевропейской) культуры, используя вариант разработанной нами схемы.
2. Сделайте характеристику отечественного (западноевропейского) культурно-исторического периода этапом урока культурологии по избранной вами теме. Можно ориентироваться на изложенные в данном пособии вариант схемы структуры урока и пример разработки урока «Романский стиль».
3. Предложите свои варианты схем анализа культурно-исторического периода и художественных произведений.
4. Проведите искусствоведческий анализ какого-либо художественного произведения с характеристикой типа культуры на основе антологического, конгломеративного, компаративистского и всеобще-типологического подхода.

Тема 3

Принципы и методы изложения и систематизации материала.

1. Подумайте, что значит метод «погружения в эпоху». Кто его автор?
2. Предложите свои формы работы с учащимися на уроках культурологии, чтобы подтвердить его результативность.
3. Сделайте разработку урока по избранной Вами теме с использованием метода художественно-педагогической драматургии, предложенного Л.М.Предтеченской.
4. Дайте характеристику эпохе Древней Греции, используя миф как «закодированную историю человечества» (метод изложения и систематизации материала в программе Ю.А.Солодовникова).

Тема 4

Формы и методы контроля и оценки на уроках культурологии.

Разведите понятия «контроль», «оценка», «отметка».

Проанализируйте предложенные формы контроля и оценки на уроках художественно-эстетической ориентации; соотнесите их с возрастными особенностями учащихся младших, средних и старших классов.

Считаете ли вы необходимым учёт индивидуальных особенностей учащихся при использовании различных форм и методов контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся на этих уроках.

Предложите свои формы индивидуального, группового и классного опроса с использованием творческих и игровых методов работы на уроках культурологии.

3.1.Цели, задачи, принципы построения, методы изложения и систематизации материала основных программ по МХК и истории искусств.

Тема 1

**Предтеченская Л.М.
« Программа по МХК »**

- 1.Если бы вы были автором программы, рассматривающей период развития западноевропейской культуры до 18 века (у 2.Л.М.Предтеченской с 18 века), какими методами изложения и систематизации вы руководствовались бы, опираясь на программу Предтеченской.
- 3.Сделайте самостоятельную разработку урока культурологии для 11 класса.

Тема 2

**Солодовников Ю.А.
Программа « Художественная культура Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения»**

- 1.Что автор программы называет «закодированной историей человечества»?
- 2.Можно ли ввести в учебные планы среднего школьного звена уроки культурологии и чем их цель, задачи и методы будут отличаться от уроков истории искусства или уроков мировой художественной культуры?
- 3.Разработайте план урока культурологии по теме «На пути к Просвещению» на основе программы Ю.А.Солодовникова.

Тема 3

Ивлев С.А.

«Мировая художественная культура»

Тематическое планирование и рекомендуемый объем знаний по базовому курсу МХК

- 1.На основе примера разработки темы «Романтизм» по программе С.А.Ивлева предложите свою систематизацию изложения содержательного и художественно-иллюстративного материала по теме «Просвещение» (живопись, музыка).
- 2.Что бы Вы добавили в базовый объем знаний по дисциплине «Культурология» (в средних и старших классах)?

Тема 4

Химик И.А.

«Основы художественной культуры»

- 1.Как Вы думаете, возможны ли предлагаемые И.А.Химик формы работы в провинциальных школах?
- 2.Предложите вариант данной программы, адаптированный на школьную аудиторию в любом регионе.
- 3.Какие качества этой программы вам кажутся важными с точки зрения современного преподавателя дисциплин художественно-эстетического цикла?

Тема 5
Малюков А.Н.
Программа «Художественная культура»

1. Какие произведения искусства Вы предложили бы в теме «Культура эпохи Возрождения», чтобы их восприятие на уроке стало для учащихся «событием-переживанием»?
2. Возможно ли преобразование данной программы по художественной культуре в программу по культурологии для учащихся того же возраста?
3. Что вы считаете основным достоинством этой программы?

Тема 6
Бакланова Т.И.
«Художественная культура народов России»

1. Для характеристики какой этнической культуры Вы могли бы использовать данную программу?
2. Сделайте самостоятельную разработку по любой теме данной программы в зависимости от своей этнической принадлежности или региона, в котором проживаете или родились (по выбору).

Тема 7
Рапацкая Л.А.
«Русская художественная культура»

1. Как вы думаете, правомерно ли рассматривать особенности *русской* художественной культуры в современных социокультурных условиях?
2. Кого из русских художников (композиторов, скульпторов, гафиков, архитекторов, поэтов, режиссёров) современности Вы знаете?
3. Каковы перспективы развития русской художественной культуры?
4. Выделите этнические особенности русской художественной культуры, особенно близкие вам.

Тема 8
Романова Л.С.
Программа «Мировая художественная культура и история искусств в школе»

1. Считаете ли Вы возможным освоение предметов «культурология», «история искусств», «мировая художественная культура» в начальной школе? Мотивируйте свой ответ.
2. Предложите другие результативные формы и методы по этим дисциплинам с учащимися младших классов.
3. Введите новые по содержанию обобщающие темы для начального звена программы.
4. Адаптируйте предложенный в пособии анализ картины Боттичелли «Весна» на среднюю и младшую возрастную группу, используя методические рекомендации данной программы.

Проверь себя

1. Выбрать правильный ответ
Предназначенность определённой системы к определённому действию – это:
а) функция

- б) искусство
- в) культура (раздел 1, тема 2)

2. Выбрать правильный ответ

Для какой разновидности культуры характерна анонимность авторства?

- а) высокой
- б) народной
- в) массовой (разд.1, т.1)

3. Выбрать правильный ответ

Культурология – это наука :

- а) о культуре
- б) об искусстве
- в) об образовании (разд.1, т.2)

4. Выбрать правильный ответ

История культуры, социология культуры, психология культуры – это:

- а) типы культуры
- б) разновидности культуры
- в) отрасли культурологии (разд.1, т.2)

5. Выбрать правильный ответ

Позитивное эмоционально-интеллектуальное воздействие на личность – это:

- а) способ организации человеческой деятельности
- б) особенность восприятия искусства
- в) функция искусства (разд.1, т.6)

6. Выбрать два правильных ответа

Что из перечисленного можно отнести к критериям ценности художественных произведений?

- а) наличие сенсорного опыта человечества
- б) эмоционально-интеллектуальный потенциал
- в) интересное содержание (разд.1, т.6)

7. Выбрать правильный ответ

Совокупность материальных и духовных достижений общества в определенный исторический период, это:

- а) культура
- б) воспитание
- в) образование (разд.1, т.1)

8. Выбрать правильный ответ

Назвать концепцию, представляющую МХК как галерею великих художественных достижений человечества.

- а) антологическая
- б) компаративистская
- в) всеобще-типологическая (разд.1, т.1)

9. Выбрать правильный ответ

Какая концепция рассматривает МХК как слагаемое событий, имен и фактов этнической искусствовсферы всех времен

а) копаративистская (разд.1,т.1)

б) всеобще-типологичекая

в) конгломеративная

(разд.1,т.1)

10. Выбрать правильный ответ

Определить концепцию, по которой МХК есть целостная система, развивающаяся на протяжении всей истории человечества

а) антологическая

б) всеобще-типологическая

в) конгломеративная

(разд.1,т.1)

21. Вставить пропущенное слово

Духовные или личностные потенциалы - это способность личности к восприятию, оценке и

_____ (разд.2,т.1)

11. Убрать неверный ответ

Кто из названных художников творил в эпоху Возрождения?

а) Рафаэль

б) Пуссен

в) Леонардо да Винчи

(разд.2,т.7)

12. Выбрать правильный ответ

Представителями какой творческой группы были эти художники?

а) "Импрессионисты"

б) "Передвижники"

в) "Мирискусники"

(разд.2,т.8)

13. Выбрать правильный ответ

Автором какой из названных программ является Л.М. Предтеченская?

а) «Основы художественной культуры»

б) «Программа по МХК» (с XVIII в. до современности)

в) «Художественная культура народов России» (разд.2,т.2)

14. Выбрать правильный ответ

Какой период в истории развития МХК рассматривает программа Л.М. Предтеченской?

а) эпоха Возрождения

б) Средние века

в) С XVIII века до современности

(разд.2,т.2)

15. Выбрать правильный ответ

Какой период в истории развития МХК рассматривает программа Солодовникова Ю.А.?

а) с XVIII века до современности

б) Древнего мира, Средних веков и Возрождения

в) эпохи Возрождения

(разд.2,т.3)

16. Выбрать правильный ответ

Кто является автором программы «Художественная культура народов России» (для 5-8 классов)?

- а) Кабалевский Д.Б.
- б) Неменский Б.М.
- в) Бакланова Т.А.

(разд.2, т.9)

17. Выбрать неверный ответ

Какая из творческих форм работы учащихся может быть использована на уроках искусства?

- а) театральная импровизация
- б) чтение стихов и литературных отрывков
- в) выступление с объёмным докладом

(разд.2, т.1)

18. Выбрать правильный ответ

В какой программе делается опора на «метод погружения» на основе многочасовых занятий?

- а) Баклановой Т.И.
- б) Химик И.А.
- в) Солодовникова Ю.А.

(разд.2, т.3)

19. Выбрать правильный ответ

Для какого возраста создана программа Малюкова А.Н.?

- а) подросткового
- б) старшего школьного
- в) младшего школьного

(разд.2, т.6)

20. Выбрать правильный ответ

Кому принадлежит тематическое планирование базового курса МХК, объединяющего программы Предтеченской Л.М. и Солодовникова Ю.А.?

- а) Химик И.А.
- б) Рапацкой Л.А.
- в) Ивлеву С.А.

(разд.1, т.4)

21. Выбрать правильный ответ

Как называется программа по МХК Рапацкой Л.А.?

- а) «Русская художественная культура»
- б) «Основы художественной культуры»
- в) «Художественная культура народов России»

(разд.2, т.10)

22. Вставить пропущенное слово

Личностная ориентация в учебно-воспитательном процессе на уроках искусства – это учёт _____ особенностей ребёнка (разд.2, т.11)

23. Выбрать два правильных ответа

Что составляет основу характеристики духовного развития общества в определённый исторический период?

- а) условия развития художественного творчества
- б) достижения общества в материальной сфере
- в) мировоззрение

(разд.2, т.8)

Зачетные требования

При выполнении теоретических и практических заданий в зачетный период студенты *обязаны:*

- четко представлять цели, задачи предмета и обнаружить *владение:*
- теоретическими и методическими основами художественного восприятия;
- навыками анализа и выразительно-эмоционального словесного комментария художественных произведений;
- методами раскрытия и реализации духовных потенциалов ученика и учителя и методами сотворчества;
- методикой отбора и систематизации содержательного и художественного материала для урока культурологии;
- результативными формами и методами оценки и контроля знаний, умений и навыков по предмету.

Знать:

- основные положения программ по культурологии, МХК и истории искусств, освоенные в период лекционно-практического курса в педвузе;
- особенности выделяемого типа культуры по характерным признакам
- основные этапы и направления развития отечественного и зарубежного искусства;
- иметь представление о целях, задачах урока культурологии
- владеть знаниями об основных школах, направлениях и концепциях культурологи;
- иметь представление о формах и закономерностях мирового процесса развития культуры в ее общетипологических и единичных характеристиках.

Уметь:

- раскрыть сущность понятия культуры
- теоретически осмыслить содержание предмета культурологи и сделать его мобильным и востребованным в практической педагогической деятельности
- сделать разработку урока с учетом цели, задач и возрастных особенностей учащихся; с использованием разнообразных видов творческой деятельности учащихся на уроке;
- практически использовать комплекс искусств на уроках культурологии как основу духовного развития личности школьника;
- творчески использовать и самостоятельно разрабатывать новые формы и методы изложения материала, осуществляя межпредметные и межхудожественные связи;
- обогащать теоретический и содержательный материал урока культурологи соответствующим иллюстративным материалом;
- делать отбор художественных произведений на основе критериев их ценности.
- анализировать художественные произведения в контексте темы урока, вариативно и творчески используя предложенную схему.

Процесс анализа условно включает ответы на 5 основных вопросов, указанных на странице ? настоящего пособия.

Необходимым умением в курсе Теории и методики преподавания культурологии, МХК и истории искусств в школе является анализ рассматриваемых на занятиях программ с определением их целей, задач, принципов построения (Интегративный, принцип историзма и опоры на творческий метод – Л.М. Предтеченская), методов изложения и структуры урока (метод художественно-педагогической драматургии – Л.М. Предтеченская; опоры на миф – Ю.А. Солодовников) и др.

В процессе анализа программы предлагается ответить на следующие вопросы:

- назвать ФИО автора программы;

- какой период культурно-исторического и художественного развития рассматривается;
- для учащихся каких классов предназначена;
- цели и задачи программы;
- принципы и логика построения;
- рекомендуемые автором формы и методы изложения, контроля и самоконтроля;

Рекомендуется предложить творческие формы работы с учащимися определенной возрастной группы в контексте данной программы.

Студенты должны также *уметь*:

- сделать разработку урока с учетом цели, задач и возрастных особенностей учащихся; с использованием разнообразных видов творческой деятельности учащихся на уроке (для этого предлагается примерная методическая схема построения урока культурологии, МХК и истории искусств (стр. ? данного методического пособия);

- практически использовать комплекс искусств на уроках культурологии, МХК и истории искусств как основу духовного развития личности школьника;

- творчески использовать и самостоятельно разрабатывать новые формы и методы изложения материала;

- делать отбор художественных произведений для уроков культурологии, МХК и истории искусств на основе критериев их ценности, важнейшими из которых являются указанные на стр. ?.

В зачетные требования входит выполнение как теоретического, так и практического заданий. Ответ на первый вопрос демонстрирует знания студентов *теоретических* положений курса Методики преподавания культурологии, МХК и истории искусств в школе. Второе задание (разработка урока, анализ художественного произведения и т.д.) раскрывает их умение *практически* использовать теоретические знания курса.

Таким образом, ответ должен показать глубокое знание теории и обнаружить практические умения на основе теоретических знаний курса.

Рекомендуемая литература:

1. Арутюнов С.А. Народы и культура: Развитие и взаимодействие. М., 1989.
2. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности. М., 1997. Бакланова, Т. И.
3. Бакланова, Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-XIX в./ Т.И. Бакланова. М., 1997.
4. Бердяев Н.А. Смысл истории. М. 1990.
5. Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
6. Бердяев Н.А. Душа России. М., 1990.
7. Библер В. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. №6. М., 1989с.
8. Василевская Л.Ю. Мировая художественная культура/Л.Ю. Василевская. М., 1996.
9. Введение в культурологию: Учеб. Пособие для вузов/Руководитель автор. Коллектива и отв. Ред. Е.В. Попова. М., 1997.
10. Грушевицкая Т.Г., Содохин А.П. Культурология. Теория культуры: Учеб пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
11. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре: Древний Восток и Западная Европа: Кн. Для учащихся/ М.А.Гузик.- 2-е изд.- М., 2002.
12. Гуревич А.Я. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990.
13. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995.
14. Гуревич П.С. Культурология: Учеб. пособие. М., 1996.
15. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
16. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств. Кн. 2. /Н.А. Дмитриева. М., 1996.
17. Жиров С.Н. Три лика китайской культуры: конфуцианство, буддизм, даосизм. Воронеж, 1995.
18. Зарецкая Д.М. Мировая художественная культура/ Д.М. Зарецкая. М., 2000.
19. Ивлев, С.А. Мировая художественная культура 8-11 класс./С.А. Ивлев. М., 2001.
20. Ильина, Т. В. История искусств: Русское и советское искусство./ Т.В. Ильина. М., 1989.
21. История ментальности: Историческая антропология. М., 1996.
22. Каверин Б.И. Культурология: Учеб. Пособие.- М., 2001.
23. Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. Л., 1972.
24. Каган М.С. Философия культуры №3 СПб., 1996.
25. Капылова, А.В. Мировая художественная культура. Планирование уроков/А.В. Капылова. М., 1999.
26. Карелин А.С. Культурология. СПб., 2003.
27. Конспенко Б.И. Основы культурологии: Курс лекций. М., 2002.

- 28.Кравченко А.И. Культурология. М., 2002.
- 29.Крылова Н.Б. Культурология образования || Народное образование. М., 2000.
- 30.Крылова Н.Б. Ребёнок в пространстве культуры. – М., 2004. 31.Культурология / Под. Ред. Н.Г. Багдасарьян. М., 2002.
- 32.Культурология: учеб. Пособие / Составитель и отв. Ред. А.А. Радугин. М, 2003.
- 33.Культурология / Под. ред. Г.В. Драча. М., 2003.
- 34.Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991.
- 35.Малюков, А. Н. Художественная культура (Программа факультативного курса для учащихся 5-7 кл.)/ А.Н. Малюков. М., 1996.
- 36.Мамонтов, С.П. Антология культурологической мысли/ С.П. Мамонтов. М., 1996.
- 37.Метелягин А. Воспитание в традициях русской культуры || Воспитание школьника. Вып. 3.- 2000
- Марева Е.В. культурология. Теория культуры. М., 2000.
- 38.Межуев В.М. Культура как философская проблема// Вопросы философии № 6. М., 1982.
- 39.Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония / Под ред. Л.В. Шустровой. М., 1996.
- 40.Назайкинский, Е. П. О психологии музыкального восприятия//Е.П. Назайкинский. М., 1972.
- 41.Охотина М. Художественная культура эпохи Просвещения: Урок для 7 класса [МХК]/Искусство: Прил. к газ. «Первое сент.». №2. М., 2003.
- 42.Пархоменко Е. Метод «внутреннего диалога» в преподавании МХК/Искусство в школе. №6.2001.
- 43.Пешкова Л.В. Методика преподавания МХК/Л. В. Пешкова. М., 2004.
- 44.Предтеченская, Л. М. Мировая художественная культура (Программа для 9-11 кл.)// Программы для общеобразовательных учреждений/ Л.М. Предтеченская. М., 1995.
- 45.Проблемы преподавания мировой художественной культуры в педагогическом вузе// Тезисы сообщений на Всероссийском совещании-семинаре. Л., 1990.
- 46.Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура/ Л.А. Рапацкая. М., 1998.
- 47.Рапацкая Л. А. Художественная культура России: от Древней Руси к Золотому веку/ Л.А. Рапацкая. М., 2000.
- 48.Рапацкая Л. А. Русская художественная культура/ Л.А. Рапацкая. М., 2002.
- 49.Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. М., 2002.
- 50.Романова Л.С. Программа по мировой художественной культуре для начальных классов/Поурочные методические разработки для студентов и преподавателей музыкально-педагогических факультетов и учителей мировой художественной культуры и истории искусств общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Саратов, 1993.
- 51.Романова Л.С. Программа по мировой художественной культуре для средних классов общеобразовательных школ и гимназий/Методическое пособие для студентов и преподавателей музыкально-педагогических факультетов педвузов и учителей мировой художественной культуры и истории искусств общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Саратов, 1993.
- 52.Романова Л.С. Программа по мировой художественной культуре для старших классов общеобразовательных школ и гимназий/ Методическое пособие для студентов и преподавателей музыкально-педагогических факультетов педвузов и учителей мировой художественной культуры и истории искусств общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Саратов, 1993.

53. Романова Л.С. Мировая художественная культура в начальных классах//Искусство в школе №2. М.,1999.
54. Романова Л.С. Формирование духовных потребностей на уроках искусства в начальных классах//Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин №6. МПГУ., 2001.
55. Романова Л. С. Курс мировой художественной культуры и истории искусства в начальных классах.- Саратов, 2000.
56. Романова Л.С. Методика преподавания МХК и истории искусство в школе. Саратов, 2003.
57. Романова Л.С. Некоторые аспекты методической подготовки студентов музыкально-педагогического факультета к работе в школе //Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин №9.2003.
58. Самохвалова В.И. Культурология. М., 2002.
59. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М, 1992.
60. Санти Бруно. Боттичелли.\ Пер. с итал. С. И. Козловой. М.,1996.
61. Соколов В.А. Культурология. Ростов-на-Дону, 2004.
62. Солодовников Ю. А. Художественная культура древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения (Программа для 6-8 кл.)//Программы для общеобразовательных учреждений/ Ю.А. Солодовников. М., 1995.
63. Тишкина О.А. Интегрированный курс МХК (театр и изобразительное искусство) //Искусство и образование №1. М., 2004.
64. Толстой Л. Н. Полн. соб. соч. в 90т., т. 30/ Л.Н. Толстой. М., 1929-1958.
65. Фоминова М. Экранная культура в системе работы учителя мировой художественной культуры//Искусство в школе №5. 2003.-№5.
66. Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру. Учебное пособие для учителей средних и высших учебных заведений/ И.А. Химик. М., 1992.
67. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVI в Т.1./ Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. М., 1994.
68. Хрестоматия по мировой художественной культуре. Сост. Д.М.Зарецкая и В.В.Смирнова. М., 1997.
69. Художественная культура народов России 5-8 класс//Программа общеобразовательных учреждений/ Т.И. Бакланова. М., 2002.
70. Чернокозов А.И. История мировой культуры (Краткий курс). Ростов-на-Дону, 1997.
71. Шилова М.И. Проблема ценностей и целей воспитания\\ Классный руководитель № 3, М.,2001.
72. Щуркова Н.Е. Воспитание. Новый взгляд с позиции культуры. М., 2003.

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Культурология: вопросы теории культуры	4
Тема 1. Сущность и функции культуры. Культура как система. Художественная культура.....	4
Тема 2. Типология культур. Культурология как комплекс наук. Методы изучения культурологии.....	7
Тема 3. Основные школы, направления и концепции культурологии.	10
Тема 4. Культурология XX века	13
Тема 5. Искусство в системе культуры. Его функции в социуме и образовании.	18
Тема 6. Основы художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений.	21
Тема 7. Три мировые религии как основа традиций в культуре и искусстве	23
Раздел 2. История мировой культуры	30
2.1. Основные этапы развития культур Древнего Востока и Западной Европы.	
Важнейшие направления и течения в искусстве (краткий обзор)	30
Тема 1. Первобытная культура, Культура Древнего Востока.....	30
Тема 2. Крито-микенская (минойская) культура. Культура Древней Греции и Древнего Рима.....	34
Тема 3. Византийская культура. Средневековая западноевропейская культура	36
Тема 4. Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Реформация.	39
Тема 5. Новое время. Эпоха Просвещения.	42
Тема 6. Западноевропейская культура XIX века. Романтизм. Реализм. Импрессионизм.	45
Тема 7. Западноевропейская культура XX века. Модернизм. Постмодернизм.	46
2.2. Основные этапы развития отечественной культуры.	
Важнейшие направления и течения в искусстве (краткий обзор)	48
Тема 1. Языческая культура древних славян. Культура Киевской Руси.....	48
Тема 2. Культура Московской Руси (14-17 вв.).	51

Тема 3. Русская культура 18 века.	52
Тема 4. Русская культура первой половины 19-го века.	55
Тема 5. Русская культура в период развития капитализма (вторая половина 19-го века).	57
Тема 6. Особенности развития русской культуры на рубеже веков (конец 19-го – начало 20 го века).	60
Тема 7. Культура России XX века. Советский период развития отечественной культуры. Постсоветский период.	63
Виды самостоятельной работы по освоению курса «Теории и методики преподавания культурологии».	66
Задания для самостоятельной работы по разделу I.	66
Задания для самостоятельной работы по разделу – 2.1.	68
Задания для самостоятельной работы по разделу – 2.2.....	70
Раздел 3. Основы методики преподавания культурологии.	73
Тема 1. Цель и задачи культурологии как школьной дисциплины Структура урока культурологии.	73
Тема 2. Методика анализа культурно-исторических периодов и художественных произведений	79
Тема 3. Принципы и методы изложения и систематизации материала. Формы и методы контроля и оценки на уроках культурологии.	82
3.1 Цели, задачи, принципы построения, методы изложения и систематизации основных программ по культурологии, мировой художественной культуре и истории искусств.	83
Тема 1. М.Предтеченская. Программа по Мировой художественной культуре».....	84
Тема 2. Ю.А.Солодовников. Программа «Художественная культура Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения.....	85
Тема 3. С.А.Ивлев. Программа «Мировая художественная культура». Тематическое планирование и рекомендуемый объём знаний по базовому курсу МХК.	86
Тема 4. И.А.Химик. Программа «Основы художественной культуры».....	89
Тема 5. А.Н.Малюков. Программа «Художественная культура».....	90
Тема 6. Т.И.Бакланова. Программа «Художественная культура народов России».	91
Тема 7. Л.А.Рапацкая. Программа «Русская художественная культура».....	92
Тема 8. Л.С.Романова. Программа «Мировая художественная культура и история искусств в школе».	94

Задания для самостоятельной работы по разделу 3 и 3.1	96
«Проверь себя». Тестовые вопросы по темам первого, второго и третьего разделов	99
Зачётные требования по курсу «Теория и методика преподавания культурологии».	102
Рекомендуемая литература.	105
Содержание	108

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Учебное издание

Романова Людмила Сергеевна

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ**

Учебное пособие
для студентов

Авторская редакция

Подписано в печать