

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
для образовательных организаций (учреждений)
Луганской Народной Республики

Мировая художественная культура

X-XI классы

Профильный уровень

Луганск
2016

Утверждено
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики
(приказ №483 от 27.12.2016)

Рассмотрено
Научно-методическим советом
Государственного учреждения Луганской Народной Республики
«Научно-методический центр развития образования
Луганской Народной Республики»
(протокол №9 от 25.11.2016)

Составители:

Алпатов К.А., учитель мировой художественной культуры и изобразительного искусства Государственного учреждения «Луганский учебно-воспитательный комплекс специализированная школа I ступени - гимназия № 60 имени 200-летия города Луганска», учитель-методист.

Ефремова Т.В., учитель мировой художественной культуры Государственного учреждения «Луганская специализированная школа I-III ступени № 40», учитель-методист.

Общая редакция:

Загацкая Т.С., методист отдела методики преподавания учебных дисциплин Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Научно-методический центр развития образования Луганской Народной Республики».

Рецензенты:

Дрепина О.Б., доцент кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», кандидат педагогических наук, доцент.

Золотарева Е.А., старший преподаватель кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».

Пояснительная записка

Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по мировой художественной культуре (X-XI классы, профильный уровень) составлена на основе государственного образовательного стандарта.

Общая характеристика учебного предмета

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания.

Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи.

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной (межкультурный) диалог” различных культур и сохранение целостности культурных ареалов.

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику культурно-исторических процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей.

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства,

интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Цели

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры художественного восприятия, толерантности, уважения к культурным традициям;
- развитие чувств, эмоций, образного-ассоциативного мышления;
- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах различных культурно-исторических эпох на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства;
- овладение умением анализировать художественные произведения и формулировать собственную эстетическую оценку;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения художественного кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Реализация программы по мировой художественной культуре на профильном уровне предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно

повысить общее качество образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального образования.

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: умение учащихся мотивированно организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов. Приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд). Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и создания базы данных. Участие в публичных выступлениях, аргументировано обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию.

Результаты обучения

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

Рубрика “Уметь” включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой. Сравнить художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением,

национальной школой, называть их ведущих представителей; понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии).

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Требования направлены на реализацию системно – деятельностного личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде могут быть сформулированы как:

- способность выпускников ориентироваться в информации социокультурного пространства;
- владение основами исследовательского метода в области искусства;
- умение использовать художественно-эстетические знания в повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне ученик должен

знать/понимать:

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры;

- шедевры мировой художественной культуры;

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре;

уметь

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;

- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии)

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения;

- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;

- организации личного и коллективного досуга;

- самостоятельного художественного творчества.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Происхождение искусства

Художественный образ - основное средство отображения и познания мира в искусстве. Визуальные искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, театр); музыка. Виды искусств и формирование основ художественного мышления: первообраз (мировое древо, богиня-мать); мифологический код (число, геометрический узор, растение, зверь); полярные силы (свет-тьма, жизнь-смерть); мифологемы (хаос-сотворение-порядок, смерть-возрождение). *Выявление мифологических основ в массовых обрядах, фольклоре, обычаях, сказках, пословицах. Поиски первообраза в литературных произведениях, включенных в школьную программу, сказках, фильмах.*

I Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки

Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций

Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ перехода от хаоса к форме (круг, квадрат, треугольник, меандр). Традиционные культуры (культура аборигенов Австралии). Мифология - главный источник образов искусства Древнего мира.

Трипольская культура. Сакральный мир и магическое пространство. Форма и содержание керамики. История и произведения палеолитического искусства Подонцовья.. Ямная культура Луганщины. Катакомбная культурно-историческая общность. Срубное время.

Художественная культура Месопотамии. Отображение космогонических мифов и природной среды в храмовой архитектуре. Зиккураты Этемменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Типы дворцовых сооружений. Облицовка поверхностей глазурованным кирпичом - отличительная черта месопотамского стиля (ворота Иштар, Дорога процессий, тронный зал Южного дворца в Вавилоне). Рельеф - главный элемент декора шумеро-аккадских и ассиро-вавилонских дворцов. Шеду - уникальный образец соединения барельефа и горельефа (дворец Саргона II в Дур-Шаррукине). Героический эпос "Сказание о Гильгамеше" - главный источник образов для

наружного декора. Реалистические черты в рельефах и фресковых росписях интерьеров.

Художественная культура Древнего Египта. Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры. Легенда об Осирисе и Исиде. Обряд мумификации и некрополь как материальное воплощение идеи Вечной жизни (пирамиды в Гизе, полускальный храм в Дейр-эль-Бахри, скальный храм в Абу-Симбел). Архитектура наземного храма - символ самовозрождения Ра (Карнакский храм, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и гробниц - магическая формула вечного бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне как гарант Вечной жизни.

Крито-микенская культура. Архитектура дворца-лабиринта в Кноссе как отражение мифа о Минотавре. Единство окружающей среды и живописной декорации - специфика минойской культуры. “Циклопический” характер архитектуры и декора микенских владык (дворец царя Агамемнона в Микенах).

Проведение творческих работ по выявлению древней художественной символики и ритуала в современной культуре.

Художественная культура Востока

Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего Востока.

Художественная культура Индии. Индуизм как стержень художественной культуры Индии. Эпос “Махабхарата” и “Рамаяна”. Индуистский храм - архитектурный аналог мистического жертвоприношения и аскетического подвижничества (храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо). Роль скульптуры (техника “набухающая форма”) во внешнем декоре индуистского храма. Буддийская ступа в Санчи - модель Вселенной Древней Индии. Каменный рельеф как летопись жизни и деяний Будды. Фресковые циклы пещерных храмов Аджанты - энциклопедия индийской жизни. Тадж-Махал - образец индо-мусульманской эстетики. Индийская миниатюра - утонченный сплав индо-мусульманского стиля.

Художественная культура Китая. Космологизм - основа китайской культуры. Проявление вечной гармонии инь и ян в пейзажном жанре “горы-воды”. Передача мажорного образа мира в декоративной манере гун-би (Ли Сысюнь “Путники в горах”); пейзаж настроения в технике сеи (Ван Вэй “Просвет после снегопада в горах у реки”). Единство слова, знака и изображения - эталон китайской живописи. Отображение этики конфуцианства, даосизма и буддизма в литературных произведениях (“Луньюй” - “Суждения и беседы”, “Даодэцзин”- “Книга Пути и Благодати”, “Цзинь, пин, мэй”- “Цветы сливы в золотой вазе”). Эстетика пустоты в изобразительном искусстве. Архитектура дворцов и храмов - отражение пятичленной модели мира (Гугун, храм Неба). Парк Ихэюань в Пекине как идеальное воплощение небесной гармонии. Архитектура бонсай

Художественная культура Японии. Эстетика синто в японской культуре. Культ природных форм и красоты обыденного в архитектуре (святилище Аматерасу в Исэ). “Все в одном” (“цивилизация сосновой иглы”) -- ключевая идея японской художественной культуры: чайная церемония тяною, философские сады камней хиранива . (Рёандзи в Киото), гравюра на дереве укиё-э (Огата Корин, Китагава Утамаро, Кацусика Хокусай). Эстетизация мига. Образы Древнего мира в современной культуре. Диалог Запада и Востока в культуре.

Художественная культура Месоамерики

Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры индейцев Центральной и Южной Америки. Теотиуаканский тип сооружения как образец храмовой и светской архитектуры индейцев майя и ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Теночтитлан). Сакральная функция скульптурного декора храмов. Сочетание символики и реализма в живописном декоре (Бонампак). Колониальный стиль в архитектуре Мексики. Миф и реальность в живописных циклах Д. Риверы (Министерство образования, Национальный дворец в Мехико).

Проведение сравнительного анализа мифологем, художественного языка, символов, первообразов в различных культурах Древнего мира.

II Художественная культура Западной Европы

Художественная культура Древней Греции. Эстетика античности. Культ Аполлона и Дионисия.. Человек – мера всех вещей Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храм Афины в Пестуме, Парфенон и Эрехтейон в Афинах). Виды ордеров. От линейного ритма в архаике к объему (горельефу) в эллинизме (“Персей, убивающий горгону Медузу” на метопах храма Афины в Селинунте; ионический фриз Парфенона; горельеф “Гигантомахия” алтаря Зевса в Пергаме). Декоративность архаических кор и курсов - истоки греческой скульптуры. Греческая скульптура ранней (хиазм Поликлета), высокой (гармония Фидия), поздней (неистовый порыв Скопаса) классики. Человек и рок в древнегреческом театре: тема проклятия рода Атридов в трагедиях Эсхила (“Орестея”), Софокла (“Электра”), Еврипида (“Электра”). Комедии Аристофана. Пифагор «Музыка сфер». Диалоги Платона.

Антропоморфность киммерийских стел Подонцовья.

Художественная культура Древнего Рима. Специфика этрусского мировосприятия как основа римской культуры. Живописное украшение этрусских гробниц. Эkleктика Древнего Рима. Натурализм портретной и храмовой скульптуры. Римская доблесть во славу государства - кредо культуры Древнего Рима. Планировка римского города и архитектура как отражение величия Древнего Рима (Римский форум, Пантеон, Колизей). Архитектурная модель римского дома. Фреска и мозаика - основные средства декора римского дома (вилла Мистерий). Портретная скульптура римлян - предтеча европейской скульптуры (Алтарь Мира, конная статуя Марка Аврелия). Сенека (Нравственные письма к Луцилию).

Раннехристианское искусство. Типы раннехристианских храмов: ротонда (мавзолей Галлы Платидии в Равенне) и базилика (церковь Сант-Аполлинаре ин Классе). Порядок размещения мозаик во внутреннем

пространстве храма (мавзолей Галлы Платидии, церковь Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне). Христианская символика.

Традиции античного мира в европейской и отечественной культуре.

Проведение творческой работы по составлению каталога тем, сюжетов, идиоматических выражений из античной культуры в изобразительном искусстве и литературе.

Художественная культура Средних веков

Отражение восточно-христианского мировосприятия в архитектуре византийского крестово-купольного храма. Космическая, топографическая, временная символика храма (св. София Константинопольская). Эволюция византийского стиля в иконописи и мозаичном декоре (церкви Сан-Витале в Равенне и Хора в Константинополе). Библейские сюжеты в средневековой скульптуре, живописи, музыке.

Эволюция базилики от дороманской Сен-Мишель де Кюкса до романской Сен-Пьер в Муассаке. Романская базилика- символ крестного пути и спасения через искупление. Каменный декор как отображение жизни человека Средних веков (тема страстей на порталах и капителях колонн). Полихромия во фресковом декоре романских базилик. Альгамбра - синтез романской и мусульманской культур.

Эстетика готики. Готический храм - образ мира (кафедральные соборы Нотр-Дам в Сен-Дени, Шартре, Амьене, Париже). Синтез искусств в готике (архитектурная конструкция, скульптура, шпалеры - мильфлеры, витражи, музыка). Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). Региональные варианты готического стиля в Германии (Кельн, Нюрнберг), Испании (Севилья, Толедо), Италии (Сиена, Орвьето). Кодекс рыцарской чести. Гербы (символика образов и цветов). Героический эпос, рыцарская куртуазная лирика, народная проза (пример-проповедь)

Региональный компонент: Образы средневековой культуры в искусстве последующих эпох. История создания герба города Луганска.

Проведение сравнительного иконографического, культурно-исторического анализа различных эпох, видов искусства

Культура эпохи Возрождения

Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в литературе (Д. Алигьери “Новая жизнь” .) и живописи (Джотто: фрески церкви Санта Мария дель Арена в Падуе). Родоначальник ренессансной архитектуры Ф. Брунеллески (Воспитательный дом, капелла Пацци). Мастера раннего Возрождения в изобразительном искусстве (Донателло, Мазаччо, С.Боттичелли). Новая эстетика Высокого Возрождения: Д. Браманте (архитектура), Л. да Винчи, Рафаэль (живопись), Микеланджело (скульптор, художник, поэт). Позднее Возрождение (венецианская школа): А. Палладио, Тициан, Тинторетто. Расцвет полифонии (школа “строгого письма”).

Особенности Возрождения в Нидерландах: Гентский алтарь Я. Ван Эйка; П. Брейгель Старший - художник толпы. Возрождение в Германии: мастерские гравюры А. Дюрера. Французский Ренессанс: школа Фонтенбло - сплав литературных и изобразительных образов (П. Ронсар, Россо Фьорентино, Ф.Приматиччо, Ж. Гужон). Трагедии В. Шекспира - вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения.

Проведение творческой работы, связанной с интерпретацией античности в культуре Возрождения. Проведение сравнительного анализа различных художественных школ (по формальным признакам творчества).

Художественная культура Нового времени

Эстетика барокко. Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля (церковь Иль Джезу в Риме). Л. Бернини. Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт). “Большой стиль” П.П. Рубенса. Новые музыкальные жанры: опера (К. Монтеверди: “Орфей”), инструментальная музыка (А. Корелли: concerto grosso, А. Вивальди). Вершина свободной полифонии в творчестве И.-С. Баха (“Страсти по Матфею”).

Культурные традиции Запорожской Сечи. Религиозные верования казаков. Кобзарство. Образование. Славяно-греко-латинская академия. Светская литература. Научные знания. Русские первопроходцы. Живопись. Казацкое барокко в архитектуре.

Эстетика классицизма. “Большой стиль” Людовика XIV в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа). Классицизм в изобразительном искусстве (Н.Пуссен). Театр французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин).

Реализм в живописи XVII в. Красота реального мира в творчестве М. Караваджо (Италия), Рембрандта Х. (Голландия), Д. Веласкеса (Испания).

Искусство рококо: “Галантные празднества” А. Ватто, “Пасторали” Ф.Буше.

Эстетика Просвещения (философские повести Вольтера, мещанская драма Д. Дидро, сентиментальный роман Ж.-Ж. Руссо). Революционный классицизм и ампир Ж.-Л. Давида. Оперная реформа К.-В. Глюка. Симфонизм Венской классической школы (сонатно-симфонический цикл Й. Гайдна, опера В.-А. Моцарта, симфонии Л. ван Бетховена).

Эстетика романтизма. Романтизм - бегство от действительности. Музыка - ведущий жанр романтизма: концерт (Мендельсон) песни (Ф.Шуберт), программные произведения (Г. Берлиоз), опера (Р. Вагнер), фольклор (И. Брамс). Религиозные и литературные темы в живописи прерафаэлитов (Д.-Э. Миллес, Д.-Г. Россетти). Пейзаж в романтической живописи (К.-Д. Фридрих, У. Тёрнер). Революционный романтизм Э. Делакруа и Ф. Гойи. Английский парк.

Эстетика критического реализма в литературе (Стендаль, Г.Флобер, Э. Золя, П. Мериме) и музыке (Ж. Бизе). Реалистическая живопись (Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле).

Проведение творческой практической работы на сравнение конструкций в архитектуре барокко, классицизма, и выявление их типологических форм.

Художественная культура конца XIX -- XX вв.

Эстетика художественной культуры второй половины XIX в. Абсолютизация момента в импрессионизме: живопись (К. Моне, П.-О. Ренуар, Э. Дега), музыка (К. Дебюсси), скульптура (О. Роден). Культ иррационального в символизме: живопись (Г. Моро, П. Пюи де Шаванн), скульптура (Э. А.Бурделль). Фиксация вечного через мгновение в постимпрессионизме (П.Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген).

Эстетика модерна. Знаковое выражение стиля в архитектуре (В. Орта, А. Гауди), живописи (А.-М. Муха), графике (О. Бердсли), декоративно-прикладном искусстве (Л.-К. Тиффани, Г.-Ж. Гимар). Синтез искусств в архитектуре. Культ абсолютной красоты как кредо искусства в живописи Г.Климта (Бетховенский фриз).

Эпоха модернизма. Псевдостили (стремление к идеальному). Новое видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. Индивидуальная свобода художника и творческий эксперимент: фовизм А.Матисса, экспрессионизм Ф. Марка, примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактное искусство В. Кандинского, неопластицизм Мандриана, сюрреализм Р. Магритта, С. Дали. Новые техники (додекафония, алеаторика) и направления (новая Венская школа) в музыке. Конструктивизм в архитектуре Ш.-Э. Ле Корбюзье: вилла Савой в Пуасси, Татлин (башня III Интернационала.). “Большой стиль” тоталитарных государств. Принцип «народности» и авторитарности в тоталитарном искусстве.

Художественное и мировоззренческое своеобразие культуры США: литература (В. Ирвинг, Г. Лонгфелло, У. Уитмен, Э. Хемингуэй), живопись (Э.Хоппер, Э. Уорхел), музыка (Ч. Айвз). Небоскребы - элегантная стилизация храмово-пирамидального зодчества тольтеков, майя, ацтеков (Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке). Геометрический декор как выражение оптимизма, энергии и напора. Афро-американский фольклор (сказки-притчи, спиричуэлс, блюз, джаз).

Постмодернизм. Основные принципы. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кинематограф, инсталляция, высокая мода (Д. Гальяно),

компьютерная графика и анимация. Музыкальное искусство второй половины XX в. (Битлз, Пинк Флойд, “Новая волна”). Электронная музыка.

Выполнение творческого задания по интерпретации понятия “реализм без границ” как итог анализа различных эпох и художественных стилей.

III. Русская художественная культура

Художественная культура Древней Руси. Языческая культура Руси.

Киевская Русь. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля (Софийский собор в Киеве). Миметический образ - идеал византийского изобразительного искусства. Киевская школа иконописи (Алимпий). Старообрядчество, буддизм, магометанство в донецких степях.

Древние символы (храм Покрова на Нерли, Владимирский собор «Золотые ворота» в Киеве, Дмитриевский собор во Владимире - синтез романского и византийского стилей. Фресковая роспись - основной вид внутреннего декора. Интерпретация темы Страшного суда (София Киевская).

Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов. Формирование национальных иконописных школ. Новгородская школа иконописи (“Св. Георгий с житием”). Псковская школа иконописи (“Сошествие во ад”). Ф. Грек.

Раннемосковская школа иконописи в творчестве А. Рублева. Икона “Троица” как национальный символ единения русских земель. Русский иконостас как символ единения Церкви от Адама до Страшного суда. Табу в иконописи (обратная перспектива). Формирование национального самосознания. Раннемосковский стиль в архитектуре (собор Спаса Преображения в Спасо-Андрониковом монастыре).

Ренессансные тенденции в архитектуре московского Кремля (Алевиз Новый: Архангельский собор). Успенский собор Фиораванти - уникальный образец синтеза владими́ро-суздальского и ренессансного стилей. Творчество Дионисия как отображение величия и славы общенационального Русского государства (фресковый цикл в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтово). Знаменный распев; партесный концерт.

Ориентация на русскую старину - специфика культуры при Иване IV Грозном. Церковь Вознесения в Коломенском - образец шатрового храма. Храм Покрова Пресвятой Богородицы “на рву” в Москве - образец храма-монумента.

Контакты с Западной Европой (Библия Пискатора). Гражданское зодчество (Теремной дворец московского Кремля). Многоцветные поливные изразцы - новый вид декора в русском зодчестве. Светское звучание храмовых фресок (купеческие церкви Москвы и Ярославля). Деревянное зодчество (дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, церковь Спаса Преображения в Кижях). Нарышкинское барокко (колокольня Новодевичьего монастыря, трапезная палата Троице-Сергиевой Лавры) как пример европейского влияния. Храмы Луганщины. Иконостасы Ворошиловградской художественно-декоративной мастерской В.В. Чехова.

Древнерусская литература: от “Слова о полку Игореве” до “Жития протопопа Аввакума». Памятник князю Игорю под Станицей Луганской.

Образы Древней Руси в русском искусстве.

Проведение историко-этнографического исследования местных архитектурных, живописных, декоративно-прикладных объектов и их атрибуция в соответствии с изученными стилями.

Художественная культура России в Новое время

Культурные связи России с Европой. Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский стиль как отражение личных вкусов Петра I. Петропавловская крепость - образец фортификационных сооружений. Собор Петра и Павла - образец культового зодчества. Летний домик - образец частного жилища. Петергоф - “парадиз” Петра I на море. Новые виды декора. “Монументальное рококо” Ф.-Б. Растрелли как русская разновидность барокко (Зимний дворец в Петербурге, Царскосельский дворец, Воскресенский собор Смольного монастыря).

Своеобразие екатерининского классицизма в архитектуре: “ранний классицизм” А. Ринальди (Мраморный дворец в Петербурге, дворец в Гатчине); “строгий классицизм” Дж. Кваренги (Академия наук, Смольный институт

благородных девиц). “Прозрачный классицизм” Ч. Камерона - тонкая стилизация екатерининского классицизма (Царское Село). Особенность московского классицизма как стиля “дворянской республики”. Светские (Московский университет, Дворянское собрание, Сенат) и культовые (церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, храм при Голицынской больнице) сооружения М. Ф. Казакова. Павловск и Михайловский замок в Петербурге - идеальные образцы романтического мироощущения в архитектуре классицизма. Романтические тенденции в живописи (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский) и скульптуре (Ф.И.Шубин, Э.-М.Фальконе) классицизма. Памятники запорожского казачества у с. Пархоменко на Луганщине. Шедевры луганских мастеров-литейщиков (большой колокол для Николаевского собора, бюст Петра I в натуральную величину, бюст А.В.Суворова, фигура первого заводского кузнеца, портретный барельеф первого директора завода Карла Гаскойна диаметром в 1 метр, памятник Славы, увековечивший историческую победу русского и украинского народов над шведскими войсками под Полтавой, один из 16 памятников в честь победы русской армии над Наполеоном в г.Полоцке).

Александровский классицизм начала XIX в. как ориентация на идеалы Древней Греции: Казанский собор, биржа, адмиралтейство - символы военного, торгового, морского могущества России. Александровский ампи́р как ориентация на идеалы Древнего Рима: градостроительные ансамбли К. Росси (арка Генерального штаба, Александринский театр, Михайловский дворец). Белый зал Михайловского дворца как образец ампи́рного интерьера. Архитектурные декорации П. ди Готтардо Гонзага в русском театре. Роль скульптурного декора в украшении сооружений классицизма и ампи́ра (С.С.Пименов, И. И. Терещенев). Монументально-декоративная (В. И.Демут-Малиновский), парковая (П. П. Соколов), мемориальная (И. П.Мартос) скульптура. Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи (О.А.Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.А. Федотов). Русская классическая музыка (М. И. Глинка). Штейгерская школа в Лисичанске. Роль

земств в развитии образования и библиотечного дела. Выдающиеся педагоги Луганщины: С. Рыжков, Х. Алчевская, Б. Гринченко. Классические гимназии и реальные училища в крае. Развитие литературы. Н. Чернявский – писатель, педагог, общественный деятель. Зарождение театрального и циркового искусств. Архитектурные памятники Луганщины XIX века: усадьба К.Мсциховского, дом Н. Стефановича, усадьба Ф. Булацеля и другие. Церковная архитектура. Выдающиеся деятели родного края XIX века. В. Даль. И. Бутков. А. Алчевский. А. Пастухов. В. Гаршин. Н. Холодилин. Г. Гартман. В. Шафрановский. Я. Бутков. С. Ильенко

Критический реализм в искусстве второй половины XIX века

Поиск национального самосознания в искусстве. Передвижники - глашатаи острых социальных тем (И. Н. Крамской, И. Е. Репин). Национальный психологический портрет (В.Г. Перов: портрет Ф.М. Достоевского; И.Н. Крамской: портрет М. П. Мусоргского). Исторический жанр (В.И. Суриков). Особая роль пейзажа как “пейзажа русской души” в русской пейзажной школе (А.К. Саврасов, Ф. А. Васильев, И.И. Левитан). Принцип “музыкальной правды” в творчестве композиторов “Могучей кучки”. Романтические традиции в музыке П. И. Чайковского. Русский классический балет (М. Петипа). Отражение русского “этнического своеобразия” в архитектуре (русско-византийский стиль храма Христа Спасителя в Москве К.А. Тона; стиль “ля рюс” храма “Спас-на-крови” в Петербурге А. А. Парланда) и в монументальной живописи (фрески Владимирского собора в Киеве В.М. Васнецова).

Народные аудитории на Луганщине. И. А. Боголюбов, А. М. Дорошенко – актеры МХАТа, выходцы из Луганска. Луганский театр владельца пекарни купца Блинова.

Русское искусство конца XIX -- начала XX века. Своеобразие русского модерна в архитектуре. Основные направления стиля в творчестве Ф.О.Шехтеля: неоромантизм (особняк З. Г. Морозовой, здание Ярославского

вокзала), пластицизм (дом Рябушинского), неоклассицизм (особняк Шехтеля на Большой Садовой), рационализм (типография “Утро России”). Живописный реализм В.А. Серова. Исторические реминисценции художников “Мира искусств” (К.А. Сомов, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа). Луганская школа живописи конца XIX – начала XX века (братья Новаковичи). Синтез слова, цвета и звука в музыке А. Н. Скрябина. Утонченная стилизация модерна в балетных постановках “Русских сезонов” в Париже (И.Ф. Стравинский). Символизм в живописи (М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, К.С. Петров-Водкин, “Голубая роза”) и скульптуре (А.С. Голубкина). Луганск - центр культурной жизни уезда. Горно-коммерческий и Профессиональный клубы, кинотеатры «Экспресс» на Петербургской улице, «Иллюзион» на Пушкинской и «Ролл» на Рабочей, сезонный театр, библиотека имени Н. В. Гоголя (с 1907 г.). Еженедельные журналы «Гапрохим», детские «Цветник Иудеи» и «Южный Израиль», еженедельные газеты «Донецкая жизнь» и «Донецкий бассейн», ежегодный справочник «Весь Луганск в кармане», «Листок объявлений Славяносербского земства», «Славяносербский уездный общественный раввин».

Авангард в первой половине XX века. Мировое значение творческих исканий российских художников в первой половине XX в.: живопись (В.В.Кандинский, К.С. Малевич, М. Шагал Родченко, Л Попова), музыка (С.С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке), кинематограф (С.М. Эйзенштейн), театр (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд), архитектура (В.Е. Татлин, К.С. Мельников), архитектоны Малевича. Агитационная монументальная скульптура (Н. А. Андреев), политический плакат (Д.С. Моор, В.Маяковский). Театральное движение «Синяя блуза». Луганские кинотеатры «Эрмитаж», «Палас», «Безбожник», «Октябрь». Поэт-песенник М.Л. Матусовский. Кинотеатр «Стахановец» в Кадиевке. Гимн шахтерского края «Спят курганы темные». Музыкальные комедии «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Трактористы», «Сердца четырех», «Цирк», «Богатая невеста».

Театральная жизнь Луганщины. М. Кушлин. И. Паторжинский. Ворошиловградский областной русский драматический театр. Луганский областной украинский музыкально-драматический театр (1941 г.). Луганский театр оперы и балета. С.А. Локтюшев – основатель Луганского краевого социального (краеведческого) музея.

Литература и искусство. Творческое объединение «Забой». И. Баглюк. В. Гайворонский. П. Беспощадный. Б. Горбатов. П. Байдебуря. Местные периодические издания. «Луганская правда». Памятники архитектуры на территории края. Архитектор Г. Нерон.

Художественная культура второй половины XX века. Искусство соцреализма в живописи (А.А. Дейнека, П.Д. Корин), скульптуре (В.И. Мухина) и гравюре (В.А. Фаворский). Сталинский ампиризм: высотные здания в Москве (Л.В. Руднев), московский Метрополитен. Роль заслуженного художника УССР И.В. Панича в формировании художественной традиции Донбасса в эпоху соцреализма. Реформы в сфере народного образования. «Оттепель» в литературе и искусстве. «Шестидесятничество». Инакомыслие. Официальная и неофициальная культура. «Самиздат» и «тамиздат». Зарождение диссидентского движения. Выдающиеся деятели искусства Г.Аванесов. Ю.Багатилов. В.Андрияненко. Д.Якубович. Г.Мурзай., М.Голубович. П. Луспекаев. П.Кленов. В.Титов. Г. Довнар. Т.Рыбас. Н.Руденко. И. Светличный. Е. Чумак.. Нонкоформизм (В Сидур). Литературная классика XX столетия. Музыкальное искусство в нотах и без нот. Массовая культура. Субкультура. Нет-культура. Оп-арт, поп-арт, хайтек. Аукцион «Сотбис» (Джакометти, Пикассо, Поллак, Мунк).

Творческое осмысление человеческих ценностей в мировом искусстве. Подготовка эссе, творческих заданий как проявление личностной оценки современной художественной культуры.

Культурные традиции Луганщины. Декоративно-прикладное искусство (керамика, костюм). Архитектура. (православные храмы, стилевые

направления в градостроении). Скульптура. Монументальная живопись (мозаика, витраж). Музыкальная гостиная.

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, проектов, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.

Творческое осмысление человеческих ценностей в мировом искусстве.