

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект»

Программа рассмотрена и принята
на методическом совете
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»
Протокол № 1 от 14.01.2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ДО
«Центр «Интеллект»
Д.И. Рочев
Приказ № 07/1 от 17.01.2019 г.

Дополнительная общеобразовательная программа
«По страницам мировой художественной культуры»
(художественная направленность)

Возраст обучающихся: 15-17 лет.
Срок реализации: 2 календарных года
(264 часа).

Авторы составители:

Кандидат педагогических наук,
Заведующий кафедрой истории и
социально-гуманитарных наук ГОАУ ЛОИРО

Срабова О.Ю.

Заведующая сектором по работе
с образовательными учреждениями
отдела «Российский центр музейной педагогики и
детского творчества» Русского музея

Лузе О.Р.

В разработке разделов принимали участие:
Доктор пед. наук, лауреат государственной
премии в области литературы и искусства в 2003 г.

Столяров Б.А.

Доктор искусствоведения,
Профессор кафедры культурологии и искусства,
Ленинградский ГУ им. А.С. Пушкина,

Член Союза художников РФ

Член Философского общества РФ

Франциска Фуртай

доцент кафедры художественно-эстетического
образования и технологии

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Кораблева М.Д.

Санкт-Петербург
2019 г.

Пояснительная записка

Программа **«По страницам мировой художественной культуры»** является дополнительной образовательной программой, тесно связанной с базовыми курсами Истории, Литературы, Мировой художественной культуры, Искусства и музейно-педагогической программой дистанционного обучения. Программа сориентирована на удовлетворение потребностей и интересов одаренных учащихся в области углубленного изучения искусства (мировой художественной культуры) и их подготовку к участию во Всероссийской олимпиаде.

Основное внимание в данной программе уделяется освещению наиболее актуальных проблем мировой художественной культуры, в контексте подготовки учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, исследованиях и проектах данного направления. Ценность и актуальность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность формирования метапредметных компетенций в области истории изобразительного искусства и мировой художественной культуры, навыков исследовательской и проектной деятельности, а также опыта визуального восприятия, переживания и интерпретации художественных образов.

Подготовка к олимпиаде по предмету «Мировая художественная культура» предполагает, что учащиеся владеют не только обширными знаниями в области искусства, эрудированы в вопросах истории, географии и т.д., но и имеют креативный опыт по решению олимпиадных заданий по МХК различного уровня.

Специфика данной программы дополнительного образования для одаренных школьников состоит в приоритете развивающих функций обучения, а также в нацеленности всей учебной деятельности на формирование предметных, метапредметных и личностных компетенций учащихся. Освоение основ научных представлений об истории искусства и культуры призвано сформировать потребность в общении с художественными произведениями (различных эпох, народов, авторов), навыков их адекватного восприятия и интерпретации.

Программа предоставляет возможность одаренным школьникам овладеть теоретическими и практическими навыками изучения явлений культуры и

искусства, освоения музейного, музыкального и театрального пространств России и других стран. Образовательная программа направлена на развитие у одаренных школьников эстетического восприятия и художественного способа познания мира, складывания ценностных ориентиров в сфере искусства и культуры, а также формирование системы историко-художественных знаний, культурологических понятий, навыков музейно-образовательной деятельности.

Педагогическая целесообразность программы определяет ее направленность на интерес одаренных детей к универсальному и обобщенному присвоению знаний, их теоретико-практическому осмыслению через учебно-исследовательскую и учебно-проектную деятельность.

Содержательной и дидактической основой названных процессов является приобщение обучающихся к выдающимся явлениям отечественного и зарубежного изобразительного искусства. В данной образовательной программе нашли отражение походы к произведению искусства, художественному образу, памятнику культуры, разработанные в российской и зарубежной науке об искусстве, музееведении, культурологии и исследовательской деятельности российских художественных музеев, театров, высших учебных заведений.

Реализация программы предполагает разнообразные способы организации познавательной, проектной и исследовательской деятельности обучающихся в области мировой художественной культуры и искусства, которые позволят аккумулировать опыт освоения учащимися актуальных вопросов развития мировой художественной культуры и искусства разных народов в разные периоды мировой истории.

Цель программы «По страницам мировой художественной культуры»:
формирование у одаренных школьников целостной картины развития мировой художественной культуры и представлений об эволюции социально-культурных процессов, художественных доминант и направлений в искусстве.

Задачи:

1. формирование предметных компетенций в области искусства и культуры:

- о единстве, многообразии и национальной самобытности культур, важнейших закономерностях развития культурно-исторического процесса;
 - о национальной специфике русского искусства, его места и роли в истории мировой художественной культуры;
 - о творчестве известных мастеров изобразительного, театрального, музыкального искусств и искусства кино;
- об основных памятниках, шедеврах мировой и русской культуры.

2. формирование метапредметных компетенций

- практических навыков по добыванию, обработке, описанию и критическому анализу фактологического материала в области искусства и культуры;
- формирование умений планирования и реализации исследовательской и проектной деятельности в области искусства и культуры;
- формирование художественно-исторического и культурологического мышления;
- формирование навыков прочтения художественных текстов в историческом, философском, эстетическом и социокультурном аспектах;
- формирование навыка восприятия знаково-символических средств художественной культуры;
- выявлять особенности и своеобразие художественных культур различных эпох и цивилизаций, находить различия между национальными художественными культурами.

3. формирование личностных компетенций:

- развитие художественно - творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления;
- воспитание художественно - эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сфер, формирование основ творческого потенциала личности;

- осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в классическом наследии отечественного и мирового искусства;
- формирование мотивации к общению с произведениями искусства;
- формирование коммуникативных навыков – навык выстраивания коммуникации в музейной (зритель - музейный сотрудник, зритель – зритель, зритель -музейный экспонат) театральной, музыкальной среде, навыки творческого сотрудничества в малых группах, командах, сообществах по интересам в области искусства и культуры;
- формирование мотивации к современным научным исследованиям в области искусства и культуры, участию в событиях культурной жизни

Программа предназначена для старшеклассников (9-11 классы), выбравших углубленное изучение мировой художественной культуры с целью расширения базовых знаний и формированию современных социокультурных представлений в области искусства и культуры, ориентированных на участие в мероприятиях различного уровня: от олимпиад до научных конференций.

Реализация программы рассчитана на 2 календарных года, в объеме 264 часа, в ходе проведения 6 образовательных сессий.

Предлагается следующее распределение материала по сессиям:

I сессия – Мировая художественная культура: основные понятия, терминология и типология в различных видах искусств.

II сессия – Культура древних цивилизаций: Первобытная эпоха. Древний Восток. Античность.

III сессия – Художественная культура Европейского Средневековья и эпохи Возрождения.

IV сессия – Русская культура X -XIX вв.

V сессия – Художественная культура Западной Европы XVII- XIX веков

VI сессия – Отечественная и зарубежная культура XX-XXI веков

Несмотря на выраженную практическую направленность программы, она предлагает использование различных форм организации учебного процесса, включающих в себя лекционные занятия, изучение и анализ учебных и научных материалов, электронных ресурсов, фото и видеодокументов, иллюстраций, экскурсионную работу, «круглые столы», дискуссии, конференции и т.д. Базовые знания, получаемые обучающимися на занятиях, контролируются в процессе тестирования, опросов, выполнения самостоятельных заданий. Углубленное и расширенное представление по основным разделам мировой художественной культуры формируется путем дистанционного обучения и выполнения межсессионных заданий.

Практические занятия, как одна из самых эффективных форм обучения, требуют значительных материальных (экран, компьютер, демонстрационный материал, материалы для лепки, рисования, постановки, прослушивания музыкальных произведений, посещения музейных экспозиций), а также временных ресурсов, что трудно осуществимо в условиях образовательных учреждений Ленинградской области. Практическая составляющая программы направлена на использование различных форм организации учебного процесса, включающих в себя лекционные занятия, изучение и анализ учебных и научных материалов, электронных ресурсов, фото и видеодокументов, иллюстраций, «круглые столы», дискуссии, конференции и т.д. Базовые знания, получаемые обучающимися на занятиях, контролируются в процессе тестирования, опросов, выполнения проектных заданий, а также итоговых интеллектуальных игр и фестивалей. Контроль уровня успешности осуществляется посредством рабочих и тестовых тетрадей, рефератов, исследовательских работ, участия в конференциях и олимпиадах.

Итогом каждой сессии является конференция, на которой проходит публичная защита индивидуальных реферативных или учебно-исследовательских работ в виде докладов и презентаций.

Учебно-тематический план

I сессия

Мировая художественная культура: основные понятия, терминология и типология в различных видах искусств.

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Эстетика как выразительная форма общественного сознания. Культура как способ бытия человеческого общества. Виды, структура и функции художественной культуры	6	4	2	Срабова О.Ю.
2.	Скульптура как вид изобразительного искусства. Экскурсия в художественный музей	6	4	2 экскурсия	Срабова О.Ю.
3.	Живопись как вид искусства	6	4	2 экскурсия	Срабова О.Ю.
4.	Архитектура как вид искусства	6	4	2	Срабова О.Ю.
5.	Музыка как вид искусства	6	4	2	Кораблева М.Д.
6.	Театр как вид искусства	6	4	2	Сылова Е.Н.
7.	Кинематограф как вид искусства	6	4	2	Сылова Е.Н.
9.	Видеоконференция	2			Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.
	Итого:	44			

II сессия

Культура древних цивилизаций: Первобытная эпоха. Древний Восток.

Античность.

№ Темы	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретическ не занятия	Практиче ские занятия	Лектор
1.	Понятие «художественная эпоха». Понятие о художественном образе как результате развития искусства. Понятие о выразительных (художественных) средствах.	6	4	2	Кораблева М.Д.
2.	Первобытная эпоха: архитектурные, скульптурные памятники.	4	2	2	Срабова О.Ю.
2.	Первобытное изобразительное искусство	4	2	2	Манискалко Ю.В.
3.	Древний Восток: архитектурные, скульптурные, литературные памятники.	4	2	2	Срабова О.Ю.
4.	Изобразительное искусство Древнего Египта	4	2	2	Манискалко Ю.В.
5.	Античность: архитектурные, скульптурные, литературные памятники, гончарное искусство.	4	2	2	Срабова О.Ю.
5.	Изобразительное искусство античности. Эрмитаж.	4	2	2	Манискалко Ю.В.
6.	Античный театр. Античные музыкальные инструменты.	6	4	2	Кораблева М.Д.
7.	Древние религии. Христианство (Всего часов 6: теория – 5 ч.; практические занятия – 1 ч.).	4	3	1	

8.	Интеллектуальная игра	2		2	
9.	Видеоконференция	2	2		Столяров Б.А.
	Итого:	44			Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.

III сессия

Художественная культура Европейского Средневековья и эпохи Возрождения

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1	Символизм средневекового искусства. Художественные культуры мировых религий: принципы буддийского и исламского искусства.	8	6	2	Кораблева М.Д.
2.	Архитектура и искусство дороманского периода, архитектура и искусство романского и готического стилей.	6	4	2	Манискалко Ю.В.
3	Основы архитектуры и искусства ислама и буддизма.	2	2		Троицкая Ю.Е.
4.	Возрождение в Италии. Знаменитые художественные памятники Флоренции, Венеции.	6	4	2	Срабова О.Ю.
5.	Знаменитые художественные памятники Северного Возрождения.	6	4	2	Елиференко Е.Н.
6.	Средневековый театр и театр эпохи Возрождения	6	4	2	Сылова Е.А.

7.	Европейская музыка средневековья и эпохи Возрождения. Становление светской музыки.	6	6	2	Кораблева М.Д.
8.	Интеллектуальная игра	2		2	
9.	Видеоконференция	2	2		Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.
	Итого:	44			

IV сессия

Русская культура X -XIX вв.

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Политеизм и специфика художественной культуры. Взаимосвязь художественной культуры и религиозного ядра культуры. Народное искусство как часть художественной культуры.	6	4	2	Кораблева М.Д.
2	Зодчество и монументальное искусство Древней Руси – рождение храмового синтеза искусств.	6	4	2	Елиференко Е.Н.
3.	Древнерусские иконы и книжные миниатюры.	4	2	2	Кораблева М.Д.
3.	Искусство и культура петровского времени.	6	4	2	Срабова О.Ю.
5.	Искусство и культура России XVIII–XIX вв.	6	4	2	Кораблева М.Д.
6.	Древнерусская музыкальная культура.	6	4	2	Кораблева М.Д.

	Музыкальное искусство России XVII–XX вв.				
7.	Русский театр XVII-XX вв.	6	4	2	Сылова Е.Н.
8.	Интеллектуальная игра	2		2	
9.	Видеоконференция	2	2		Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.
	Итого:	44			

V сессия

Художественная культура Западной Европы XVII- XIX веков

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1	Художественная культура Европы в XVII в. Школы и стили: возникновение и функции образно-стилистического анализа произведений искусства	6	4	2	Кораблева М.Д.
2.	Художественная культура эпохи Просвещения. Культ разума.	8	6	2	Кораблева М.Д.
3.	Романтизм в европейской художественной культуре.	7	5	2	Кораблева М.Д.
4.	Реализм в изобразительном искусстве Европы и России.	4	2	2	Кораблева М.Д.
5.	Импрессионизм и экспрессионизм в европейской художественной культуре. Предчувствие мировых катаклизмов.	4	2	2	Кораблева М.Д.
6.	Музыкальное искусство Европы XVII-XIX вв.	6	4	2	Кораблева М.Д.

7.	Европейский театр XVII-XIX вв.	6	4	2	Сылова Е.Н.
8.	Интеллектуальная игра	2		2	
9.	Видеоконференция	2			Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.
	Итого:	44			

VI сессия

Отечественная и зарубежная культура XX-XXI веков

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	Теоретические занятия	Практические занятия	Лектор
1.	Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционное и нетрадиционное в европейском искусстве конца XIX- начала XX вв.	6	4	2	Срабова О.Ю.
2.	Русский авангард.	6	4	2	Кораблева М.Д.
3.	Социалистический реализм.	6	4	2	Кораблева М.Д.
4.	Между временем и пространством. Культура и искусство Европы и Америки конца XX нач. XXI вв.	6	4	2	Елиференко Е.Н.
5.	Музыка XX–XXI вв.	8	4	4	Кораблева М.Д.
6.	Режиссерский театр в XX-XXI вв.	8	6	2	Сылова Е.А.
7.	Интеллектуальная игра	2		2	
7	Видеоконференция	2	2		Кураторы: Столяров Б.А. Срабова О.Ю.
	Итого:	44			

Содержание программы

«По страницам мировой художественной культуры»

Сессия I. Мировая художественная культура: основные понятия, терминология и типология в различных видах искусств (44 часа).

Тема 1. Эстетика как выразительная форма общественного сознания (6 ч.: 4 – теория, 2 практическое занятие)

Определение понятий: эстетика, калогатия (калокагатия), агональность; основные цели в искусстве, философии, религии; идеал человека. Основные характеристики произведений искусства, отражающих мировоззрение различных эпох развития человеческой цивилизации на примерах известных памятниках архитектуры, живописи, скульптуры.

Тема 2. Скульптура как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч., экскурсия в художественный музей)

Скульптура как вид изобразительного искусства. Внешний и внутренний объем («пространство») скульптуры. Разновидности скульптуры:

- по объему: круглая, рельеф (барельеф, горельеф)
- по назначению: монументальная, декоративная, станковая скульптура, мелкая пластика;
- по материалу;
- по способу создания: ваяние, пластика, отливка;
- по форме экспонирования: одиночная, скульптурная группа, скульптурный ансамбль.

Жанры произведений скульптуры.

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд различных видов, жанров в скульптуре, составить тесты;

2 вариант: подобрать иллюстративный ряд, отражающий основные художественные идеи или стили в искусстве разных эпох, творчестве отдельных скульпторов;

3 вариант: анализ скульптурного произведения с указанием вида, жанра, стиля, выявление художественного образа и средств художественной выразительности. Задание направлено на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 2. Живопись как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч (экскурсия в художественный музей).

Живопись как вид изобразительного искусства.

Виды живописи:

- станковая (картина, икона);
- монументальная (фреска, мозаика, витраж);
- миниатюра (книжная, ювелирная);
- декоративная (театрально-декорационное, настенные росписи).

Назначение живописных произведений.

Жанры живописи (основные и подвиды жанров).

Выразительные средства живописи.

Живописные техники и материалы

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд различных видов, жанров в живописи, составить тесты;

2 вариант: подобрать иллюстративный ряд, отражающий основные художественные идеи или стили в искусстве разных эпох, творчестве отдельных художников;

3 вариант: анализ произведения живописи с указанием вида, жанра, стиля, выявление художественного образа и средств художественной выразительности.

Задание направленно на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 3. Архитектура как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч.).

Архитектура как вид искусства. Специфика архитектурного образа. Виды и подвиды архитектуры: архитектура сооружений (общественные, жилые и промышленные), ландшафтная архитектура (садово-парковая, архитектура малых форм) и градостроительство. Язык архитектуры: пространство, объемная масса, ритм. Архитектурные стили разных эпох.

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать изображения различных стилей в архитектуре, составить тесты;

2 вариант: подобрать иллюстративный ряд, отражающий основные художественные идеи или стили в искусстве разных эпох, творчестве отдельных архитекторов;

3 вариант: анализ архитектурного произведения с указанием вида, типа, стиля, выявление средств художественной выразительности. Задание направленно на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 4. Музыка как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч.).

Музыка как вид искусства. Природа музыкального искусства. Музыкальный образ. Музыкальные жанры. Виды классификаций и их принципы. Три основных и первичных жанровых начала в музыке: песня, танец, марш. Жанровые типы музыкального тематизма. Выразительные средства музыки. Музыкальный стиль.

Основные стилевые эпохи в западноевропейской музыке (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм).

Практические занятия. Задания для обучающихся: используя Интернет, подобрать звуковой ряд различных видов, жанров в музыке, составить тесты. Задание направлено на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 5. Театр как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч.).

Театр как вид искусства. Истоки театрального искусства: обряд, праздник, игра, зрелище. Театр пространственно-временное, синтетическое, драматическое искусство. Многообразие режиссерских школ. Сценическое пространство и его роль в организации театрального действия. Многообразие видов театральной условности. Синтез искусств в театре. Виды театрального искусства. Театр элитарный, народный, площадной. Театр драматический, музыкальный, хореографический, пантомимы, кукол. Авторский театр (Шекспира, Мольера, Брехта). Жанры драматургии: драма, комедия, трагедия, миф, моралите, мюзикл и др.

Практические занятия. Задания для обучающихся: используя Интернет, подобрать изображения различных жанров театрального искусства, составить тесты. Задание направлено на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 6. Кинематограф как вид искусства (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия 2 ч.).

Кинематограф как вид искусства. История кинематографа. Специфика кинематографического образа как формы отражения действительности.

Синтетический характер кино. Жанры в кинематографе. Выразительные средства и художественные возможности мультипликации.

Практические занятия. Задания для обучающихся: используя Интернет, подобрать изображения различных видов, жанров скульптуры, составить тесты. Задание направлено на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Сессия II. Культура древних цивилизаций: Первобытная эпоха. Древний Восток. Античность (44 часа).

Тема 1. Понятие «художественная эпоха». Понятие о художественном образе как результате развития искусства. Понятие о выразительных (художественных) средствах. Древние религии (Всего часов 6: теория – 6 ч.).

Понятие «художественная эпоха» и её соотношение с понятием художественного стиля. Начало и конец эпохи в искусстве – вопрос об историко-культурных границах. Художественный стиль как форма существования искусства во времени. Большие и малые художественные стили. Функции стиля в культуре. Социокультурные причины появления больших художественных стилей. Представление о стилях европейской цивилизации: классика, романтика, готика, барокко, классицизм, модерн, техно. Специфика малых художественных стилей.

Социокультурные причины появления бесстилевых периодов в искусстве.

Практические занятия.

1. Написание и представление эссе;
2. Подготовка к дискуссии по вопросам лектора;
3. Подбор и представление материалов для реферата по предложенным темам.
4. Составление тестовых заданий по теме.

**Тема 2. Первобытная эпоха: архитектурные, скульптурные памятники.
Первобытное изобразительное искусство.**

(Всего часов 8: теория – 4 ч.; практические занятия – 4 ч.).

Синкретическая целостность первобытной культуры, основные этапы ее формирования и развития. Художественный образ – основное средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. Образность архитектурных элементов. Первобытные верования. Художественные памятники палеолита, мезолита и неолита. Образ женщины как интегральный образ палеолитической модели мира. Образ зверя в пещерной живописи верхнего палеолита. Элементы первобытной культуры в современном социуме.

Практические занятия.

Задания для обучающихся: используя Интернет, подобрать зрительный ряд артефактов первобытного искусства, которые можно использовать для характеристики развития первобытной культуры согласно историческим периодам (палеолит, мезолит, неолит). Задание направлено на закрепление полученного материала и формирует у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 3. Древний Восток: архитектурные, скульптурные, литературные памятники (Всего часов 2: теория – 2 ч.).

Амарнское искусство. Культура стран Месопотамии: архитектурные, скульптурные, литературные памятники Шумеры, Ассирии и Вавилона.

Практические занятия.

Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд артефактов (по выбору: Древний Египет, Шумеры, Ассирия, Вавилон) искусства, которые можно использовать для характеристики особенностей художественного развития согласно историческим периодам (Египет) или культуры в целом.

2. вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд, которые характеризуют особенности развития различных видов искусств определенного периода или страны в целом, составить тесты.

Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 4. Изобразительное искусства Древнего Египта. (Всего часов 4: теория – 2 ч., практические занятия – 2 ч.)

Культура Древнего Египта: основные памятники архитектуры, живописи, скульптуры Древнего царства, Среднего царства, Нового царства.

Практические занятия.

1. Закрепление полученных знаний при помощи маршрутного листа по экспозиции Древнего Египта в Эрмитаже.
2. Решение тестовых заданий.

Тема 5. Античность: архитектурные, скульптурные, литературные памятники, гончарное искусство (Всего часов 10: теория – 6 ч.; практические занятия – 4 ч.)

Античность. Античное мировоззрение как основа художественной культуры. Крито-микенские истоки древнегреческой культуры. Художественная культура Древней Греции. Литература и театр. Керамика и стили античной вазописи: краснофигурный, чернофигурный. Архитектура. Афинский акрополь. Скульптура (Фидий, Мирон, Поликлет, Пракситель, Лисипп, Скопас). Искусство этрусков. Историческое и художественное своеобразие Рима. Эволюция

художественной культуры от республики к империи. Вещественные памятники республиканского и императорского Рима. Градостроительство. Архитектура. Скульптурный портрет. Особенности римской поэзии и театра. Значение римской культуры для развития европейской цивилизации.

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд артефактов (по выбору: Крит, Микены, Афины, Рим, Помпеи) искусства, которые можно использовать для характеристики особенностей художественного развития согласно историческим периодам или культуры в целом.

2. вариант: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд, которые характеризуют особенности развития различных видов искусств определенного периода, составить тесты.

Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 6. Античный театр. Античные музыкальные инструменты (Всего часов 8: теория – 6 ч., практик 2 ч.).

Устройство античного театра. Жанры античного театра. Трагедия. Античный театр как модель мира в понимании грека. Ритуальное происхождение античного театра. Формы организации и проведения древнегреческого театрального представления – состязания. Древнегреческая театральная архитектура, оформление, музыка, актерское искусство. Разбор пьесы Софокла "Царь Эдип". Миф и его трактовка в античном театре. Рок как синоним космоса в пространстве трагедии. Работа с видеоматериалом.

Практические занятия.

1. Выполнение тестовых заданий.
2. Подбор материалов к написанию рефератов.

Тема 7. Древние религии. Христианство (Всего часов 6: теория – 5 ч.; практические занятия – 1 ч.).

Религия как социальное, культурное, историческое явление. Иудаизм: основные понятия, популярные сюжеты Ветхого завета в изобразительном искусстве. Возникновение Буддизма. Основные понятия философии буддизма, особенности архитектуры и изобразительного искусства. Становление христианской церкви: основные понятия, особенности архитектуры и изобразительного искусства, сюжеты Нового завета в изобразительном искусстве. Возникновение ислама: основные понятия, особенности архитектуры и изобразительного искусства.

Практические занятия. Задания для обучающихся: используя Интернет, подобрать изобразительный ряд культовых сооружений разных религий, выявить их характерные отличия, составить тесты на соответствие. Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Сессия III. Художественная культура Европейского Средневековья и эпохи Возрождения

Тема 1. Символизм средневекового искусства. Архитектура дороманского периода, архитектура и искусство романского и готического стилей. (Всего часов 14: теория – 10 ч.; практические занятия – 4 ч.).

В данной теме раскрываются закономерности развития у обучающихся навыка восприятия смысла произведений средневекового искусства в их художественном, религиозном, символическом воплощении.

Формирование навыков узнавания стилевых особенностей в художественных произведениях и архитектуре данного периода.

Знаменитые художественные произведения и архитектурные памятники данного периода.

Практические занятия.

1. Тестовые задания по содержанию темы;
2. используя Интернет, подобрать иллюстрации картин средневековых художников, выявить характерные символические элементы и составить тесты на соответствие. Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 3. Основа архитектуры ислама и буддизма. (Всего часов 4: теория – 2 ч.; практические – 2 ч.)

Архитектура, скульптура, мелкая пластика книжная графика и миниатюра ислама и буддизма. Закономерности развития.

1. Тестовые задания.
2. Эссе.

Тема 4. Возрождение в Италии. Знаменитые художественные памятники Флоренции, Венеции (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Культурные и мировоззренческие предпосылки формирования искусства Возрождения. Характерные черты творчества и знаменитые работы Ф. Брунеллески, Донателло, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Браманте, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана, Я. Сансовино, М. Санмикели, А. Палладио.

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, подобрать иллюстрации знаменитых произведений изучаемых художников или архитекторов, выявить характерные черты их творчества, составить тесты на соответствие.

2 вариант: используя задания банка ВОШ проработать с обучающимися те задания, которые касаются творчества флорентийских или венецианских художников и архитекторов эпохи Возрождения.

Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 5. Знаменитые художественные памятники Северного Возрождения (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Практические занятия.

1. Тестовые задания.
2. Составление сообщений в сопровождении мультимедийных презентаций.
3. Рефераты.

Тема 6. Средневековый театр и театр эпохи Возрождения (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Виды и жанры средневекового театра. Народные традиции и их взаимосвязь с театральным действием. Народные истоки средневекового театра. Гистрионы. Становление и развитие светского театра – фарса, соти, моралите. Эволюция

религиозной драмы и театра от литургической драмы (IX-XII вв.) к мистерии (XIII в.). Развитие миракля, мистерии, моралите. Средневековая мистерия. Иллюстративный и ритуальный компоненты религиозного театрального искусства. Тайна мистерии как тайна искусства. Постановка мистерии.

Комедия дель арте как феномен возрожденческого театра. Отличительные черты театральной традиции. Маски комедии дель арте: Арлекин, Панталоне, Доктор, Капитан, Коломбина. Маска как феномен. Просмотр и анализ видеофрагментов использования традиции комедии дель арте: "Дети райка", "Принцесса Турандот". Театр Уильяма Шекспира - гуманистический продукт эпохи Возрождения. Сила личности в театре Шекспира. Театр как модель мира. Устройство и особенности актерского искусства английского театра шекспировской поры. Просмотр и анализ видео- и фотоматериалов, иллюстрирующих постановки пьес Шекспира: степень свободы трактовки Шекспира, его универсальность. Опыт вариативного сопоставления.

Практические занятия.

1. Тестовые задания.
2. Рефераты.
3. Эссе.

Тема 6. Музыка Возрождения: становление светской музыки (Всего часов 6: теория – 6 ч.).

Тема 3. Европейская музыка средневековья и эпохи Возрождения. (Теоретические занятия – 2 часа. Практические занятия – 2 часа)

Христианская культовая музыка. Особенности григорианского хорала. Появление нотации и полифонической музыки. Месса как музыкальный жанр. Полифонические мессы эпохи Возрождения. Светская музыка средневековья. Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров. Лирика вагантов и ее влияние на музыкальную культуру XX века. Деятельность Флорентийской камераты. Зарождение оперного жанра.

Практические занятия.

1. Тестовые задания.
2. Рефераты.
3. Эссе.
4. Доклады с музыкальным сопровождением.

Сессия IV. Русская культура X-XIX вв.

Тема I. Политеизм и специфика художественной культуры. (Всего 6 часов: теория 4 ч. практика 2 ч.)

Античный политеизм и особенности его эстетико-художественного воплощения. Диалектика архитектоники и пластики в истории античного искусства. Ведущие искусства античности – архитектура и скульптура. Причины разрушения художественной целостности древнегреческой классики. Римский эллинизм в истории искусств.

Особенности социокультурного развития западной части Римской империи (Гесперия) и восточной части (Византия). Генезис католичества и православия. Онтологические принципы христианского искусства. Эстетическое единство и отличительные черты искусства в православной и католической традициях. Понятие и ареал распространения «католического» искусства, и причины ведущей роли скульптуры в нём. Понятие и ареал распространения «православного» искусства, и причины ведущей роли иконописи в нём.

Народное искусство как часть художественной культуры.

Тема 1. Зодчество и монументальное искусство Древней Руси – рождение храмового синтеза искусств (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Византийское наследие и своеобразие древнерусского искусства и архитектуры. Параллели и взаимодействие искусства, архитектуры Древней Руси и искусства, архитектуры Западной Европы. Художественное наследие

древнерусских княжеств. Специфика местных архитектурно-художественных школ. Художественная культура Московской Руси. Зодчество и монументальное искусство Древней Руси. Храмовый синтез искусств. Характеристика ключевых произведений древнерусской архитектуры и искусства. Формирование самобытной культуры Российского государства. Особенности шатровой архитектуры. Влияние светской культуры и фольклора на церковное искусство. Диалог русской культуры с культурой Западной цивилизацией.

Тема 2. Древнерусские иконы и книжные миниатюры (Всего часов 4: теория – 2 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Византийское наследие и своеобразие древнерусской живописи. Древнерусская живопись - «умозрение в красках». Содержание и особенности языка русской иконы. Искусство русской рукописной книги. Русские миниатюры.

Практические занятия:

- 1 **Вариант.** Составление и обмен тестами из предложенного иллюстративного и текстового материала.
- 2 **Вариант.** Составление тренировочных материалов по периодам развития древнерусской живописи и русской книжной миниатюры.

Тема 3. Искусство и культура петровского времени (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Архитектура петровского барокко Петербурге. Леблон, Трезини, Шлютер, Земцов, Коробов, Еропкин. Представление о личности в петровское время. Русские живописцы в петровское время. И. Никитин, А. Матвеев. Братья Зубовы - гравюры с видами Петербурга и батальные сцены. Скульптор - Б. К. Растрелли. Истоки русской светской круглой скульптуры. Работы И. Зарудного. Скульптура Летнего сада. Иностранцы мастера в России: А. Шлютер, Б.К. Растрелли и др. Гравюра и рисунок: прикладной, практический характер в петровское время.

Зачинатели русской графики XVIII века: братья Зубовы, национальный характер их творчества. Петровское время в произведениях искусства.

Практические занятия. Задания для обучающихся:

1 вариант: используя Интернет, из предложенного иллюстративного ряда выбрать иллюстрации, отражающие петровское время, обосновать выбор, составить тесты.

2 вариант: используя задания банка ВОШ проработать с обучающимися те задания, которые касаются творчества художников и архитекторов петровской.

Задания направлены на закрепление полученного материала и формируют у обучающихся навыки составления и решения олимпиадных заданий.

Тема 4. Искусство и культура России XVIII–XIX вв. (Всего часов 6: теория – 4 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Соотношение языка изобразительного искусства, присущих ему средств художественной выразительности и общих тенденций культуры данного периода. Своеобразие путей развития отечественного изобразительного искусства и его взаимосвязи с искусством Европы. Формирование отечественной академической школы изобразительного искусства (художественные принципы, система жанров, значение). Вехи развития стилей барокко и классицизм в отечественной художественной культуре и воплощение в рамках каждого из стилей синтеза архитектуры и изобразительного искусства. Значение Петербурга как центра отечественной художественной культуры. Государственный характер искусства барокко в России (Петровское, Аннинское и Елизаветинское барокко). Взаимосвязь и взаимовлияние российской мировой культуры. Парадный портрет эпохи барокко. Соотношение физического и духовного в портрете.

Идеи Просвещения в России: развитие представлений о личности, служении Отечеству, гражданственности и патриотизме.

Античное наследие как мера художественного совершенства. Творческое использование античных мотивов архитекторами и художниками XVIII в. Общие тенденции художественной культуры 19 века. Вехи развития романтизма, реализма, модерна и символизма в отечественной художественной культуре. Место русской художественной культуры в контексте европейской истории изобразительного искусства и архитектуры.

Сентиментализм и романтизм в русском изобразительном искусстве. Образы гармонии человека и природы, семейного согласия в сентиментализме конца XVIII – нач. XIX в. Отечественная война 1812 г. в изобразительном искусстве и архитектуре России. Достижения академического искусства и зрелость художественной школы России. Расцвет монументальной скульптуры. От романтизма к правде жизни и эксперименту. Расширение образно-тематического пространства русской живописи. Поэтизация русского усадебного быта. Критика и аналитичность - преддверие рождения критического реализма. Товарищество передвижных художественных выставок. Нравственно-эстетические основы творчества передвижников. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Передвижники и импрессионисты – два пути обновления в европейском искусстве второй половины XIX в. Развитие индивидуализма и объединяющие тенденции в художественной культуре данной эпохи. Проблемы языка изобразительного искусства в развитии художественной культуры на рубеже 19 и 20 веков. Значение художественного наследия в процессе обновления мира искусства на рубеже 19 и 20 веков. Своеобразие и значение отечественной художественной культуры данной эпохи. Крестьянский вопрос – ключевая социально-этическая тема в общественном сознании и изобразительном искусстве данного периода. Портретирование в России – творческая цель художников-передвижников. События и герои российской истории в художественных образах передвижников. Война и мир, традиционные и образы природы в произведениях художников второй половины XIX в. Объединение художников «Мир искусства» и декоративно-декорационное искусство. Символизм и модерн в изобразительном искусстве и архитектуре. Взаимосвязь и

взаимовлияние российской и мировой культуры: общие черты и национальные особенности искусства модерна и символизма.

Практические задания:

1 вариант: разработка тематических карт с заданиями по проблемам развития архитектуры, живописи, скульптуры 2/2 XVIII-XIX вв.

1 вариант: решение заданий дистанционного обучения с портала Российского центра музейной педагогики и детского творчества.

Тема 6. Древнерусская музыкальная культура. Музыкальное искусство России XVII–XIX вв. (Всего 6 часов. Теория – 4 часа, практические занятия – 2 ч.)

Обрядовые жанры музыкального фольклора. Магические функции музыкальных жанров древнерусского фольклора. Символика лирических протяжных песен. Знаменный распев в древнерусской музыкальной культуре – особенности, происхождение, развитие. Жанр духовного стиха в музыкальной культуре Древней Руси. Партесные концерты.

Жанры канта и романса в русской музыке. Духовный хоровой концерт в творчестве Б. Березовского и Д. Бортнянского. Зарождение русской классической школы в творчестве М. Глинки. Деятельность А. Даргомыжского, ее роль в развитии русской музыкальной культуры. Композиторы Новой русской музыкальной школы («Могучей кучки»). Роль П. Чайковского в русской музыкальной культуре.

Практические занятия:

Тема 7. Русский театр XVII-XX веков.

Создание театра при дворе Алексея Михайловича. Исторические предпосылки возникновения придворного театра. "Артаксерксово действо". Формирование драматургии классицизма (Сумароков). Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков – театральный деятель, актер, постановщик. Русский театр первой половины XIX века. Основные тенденции развития драматургии. Актерское искусство первой половины XIX века. Творчество П.С. Мочалова и В.А. Каратыгина в контексте театрально-эстетической полемики. «Новая драма».

Возникновение «новых тонов» и тяготение к «принципам ансамблевости». Предпосылки возникновения режиссуры. Возникновение Художественного театра и основы системы Станиславского. Театральные новации. Станиславский. Режиссёр как центральная фигура театра XX века. Система актёрского мастерства Константина Станиславского. Московский художественный театр.

Практическое занятие:

Эссе и сообщения "Базовые навыки работы по системе Станиславского".

Видеоконференция по теме сессии.

Сессия V. Художественная культура Западной Европы XVII- XIX веков

Тема 1. Художественная культура Европы в XVII в. Школы и стили (Всего часов 6: теория – 4 ч. практикум 2 ч).

Исторический процесс и художественное наследие эпохи Просвещения и XIX в. Памятники искусства в Лувре, музее д'Орсэ, музее Метрополитен, Новой Пинакотеке (Мюнхен).

Становление и развитие системы жанров европейского изобразительного искусства. Связь художественных процессов с научным познанием мира человеком Нового времени. Сущность классицистического и барочного стилей. Воплощение синтеза архитектуры и изобразительного искусства в классицизме и барокко. Формирование внестилевой тенденции в европейском изобразительном искусстве. Вклад национальных культур в развитие европейского изобразительного искусства и архитектуры.

Практические занятия.

1. Составление тестов. Представление разработок участникам сессии. Разбор и решение тестовых заданий.

Тема 2. Художественная культура эпохи Просвещения (Всего часов 8: теория – 6 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Изменение картины мира в Новое время как результат начало глобализации после Великих географических открытий. Торжество абсолютных монархий в Европе, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Классицизм, его особенности и характерные черты.

Введение регулярности в городской планировке. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Влияние Версаля на последующие дворцово-парковые комплексы в Европе.

Влияние идей Просвещения на искусство. Просветительская художественная критика с ее апелляцией к разуму, гражданским идеалам, характерной нормативностью.

Возникновение стиля неоклассицизма в европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения. Живопись неоклассицизма, тема величия древних руин.

Реформы революционного Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Значение революционных праздников, их художественное оформление, ориентация на античное наследие. Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции.

Практическое занятие:

Решение тестовых заданий на узнавание произведений, авторов, стилей, разбор решений, обсуждение сложных вопросов.

Тема 3. Романтизм в европейской художественной культуре (Всего часов 7: теория – 5 ч.; практические занятия – 2 ч.).

Общие тенденции художественной культуры 19 века. Вехи развития романтизма, реализма, модерна и символизма в отечественной художественной культуре.

Место русской художественной культуры в контексте европейской истории изобразительного искусства и архитектуры.

Сентиментализм и романтизм в русском изобразительном искусстве. Образы гармонии человека и природы, семейного согласия в сентиментализме конца XVIII – нач. XIX в. Отечественная война 1812 г. в изобразительном искусстве и архитектуре России. Достижения академического искусства и зрелость художественной школы России. Расцвет монументальной скульптуры.

Практическое занятие:

1 вариант. Составление и решение тестовых заданий по теме.

2 вариант. Анализ предложенных произведений с точки зрения романтических и сентименталистских идей.

Тема 4. Реализм в изобразительном искусстве Европы и России.

От романтизма к правде жизни и эксперименту. Расширение образно-тематического пространства русской живописи. Поэтизация русского усадебного быта. Критика и аналитичность - преддверие рождения критического реализма. Товарищество передвижных художественных выставок. Нравственно-эстетические основы творчества передвижников. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Передвижники и импрессионисты – два пути обновления в европейском искусстве второй половины XIX в. Развитие индивидуализма и объединяющие тенденции в художественной культуре данной эпохи. Проблемы языка изобразительного искусства в развитии художественной культуры на рубеже 19 и 20 веков. Значение художественного наследия в процессе обновления мира искусства на рубеже 19 и 20 веков. Своеобразие и значение отечественной художественной культуры данной эпохи. Крестьянский вопрос – ключевая социально-этическая тема в общественном сознании и изобразительном искусстве данного периода. Портретирование в России – творческая цель художников-передвижников. События и герои российской истории в художественных образах передвижников. Война и мир, традиционные и образы природы в произведениях художников второй половины XIX в. Объединение

художников «Мир искусства» и декоративно-декорационное искусство. Символизм и модерн в изобразительном искусстве и архитектуре. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: общие черты и национальные особенности искусства модерна и символизма.

Тема 5. Импрессионизм и экспрессионизм в европейской художественной культуре. Предчувствие мировых катаклизмов.

Исторические и культурологические условия развития стилевых направлений импрессионизма и экспрессионизма. Представители направлений, наиболее известные произведения. Творческий метод, языковые средства, идейное содержание произведений.

Практическое занятие:

Составление и обмен тестами по теме лекции.

Тема 6. Музыкальное искусство Европы XVII-XIX вв.

(Всего 6 часов. Теория 4 часа, практика 2 ч.)

Барокко, классицизм.

Развитие оперного жанра в европейской музыкальной культуре XVIII в. Жанры кантаты и оратории. Появление балета. Великие имена эпохи Барокко. Полифония и гомофония в творчестве И.С. Баха. Программная музыка в творчестве А. Вивальди, Ф. Куперена, Ж. Рамо. Смыслы эпохи Просвещения в музыкальных жанрах классицизма. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).

Философско-эстетические особенности романтизма, их проявления в музыкальной культуре Европы. Романтизм в музыке первой половины XIX в. Творчество Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, В. Беллини. Романтизм второй половины XIX в. в творчестве Р. Вагнера, Ф. Листа. Веризм в творчестве Ж. Бизе. Появление жанра оперетты в творчестве И. Штрауса. Модернизм в произведениях К. Дебюсси, М. Равеля. Оперы Пуччини: традиции и новации.

Практические занятия:

Прослушивание музыкальных отрывков с составлением аннотации к концерту.

Тема 7. Европейский театр XVII-XIX веков и изобретение кинематографа

Барочный театр: драматургия (пьеса Педро Кальдерона «Жизнь есть сон») и появление новой сценической архитектуры. Драматургия Пьера Корнеля, Жана Расина, Мольера. Анализ драматургических форм, жанрового построения, структуры, особенностей классицистического художественного метода, идейно-художественного содержания. Театральные новации эпохи романтизма: драматургия, актерское искусство (Эдмунд Кин, Леметр). Натурализм, мейнингенцы. Появление движения новой драмы и его особенности (Ибсен, Стриндберг, Шоу). Изобретение кинематографа. Принципы организации визуального текста в кино. Режиссерские работы братьев Люмьер, Жоржа Мельеса.

Практикум "Работа с монологом в классическом театре".

Практические занятия:

Составление аннотации к фильму, спектаклю.

Тема 8. Интеллектуальная игра. (Всего 2 часа. Теория – 0 ч. Практика 2 ч.

Тема 9. Видеоконференция. (всего 2 ч.)

VI сессия. Отечественная и зарубежная культура XX-XXI вв.

Тема 1. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционное и нетрадиционное в русском и европейском искусстве конца XIX – начала XX в. (Всего 6 часов. Теория – 4 ч., Практическое занятие 2 ч.)

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры в эпоху «предчувствия перемен». Идеи, направления, произведения русского и мирового искусства. Модернизм - направление в искусстве первой половины XX в. Первые течения европейского модернизма: фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, дадизм и сюрреализм.

Художники и социальные потрясения. Нравственная оценка и эстетическое восприятие событий первой русской революции русскими художниками. Производство искусства как узел политических и эстетических дискуссий в

обществе. Смысл и итоги дискуссий. Символическая и этическая трактовка Первой мировой войны в русском и европейском изобразительном искусстве. Революция и гражданская война: ход и драма истории в художественных образах. Противоречия в отечественной культуре последних десятилетий XX в. Историческая память в художественных образах искусства конца XX – начала XXI вв. Возрождение церковного искусства. Диалог с художественным наследием XX в. Организация современной художественной жизни: галереи, выставки, периодические издания, Интернет-сайты. Современное визуальное искусство. Цифровые формы современного искусства: Интернет-арт, компьютерная графика, компьютерные инсталляции, перформансы. Актуальное искусство: темы и формы. Проблема устаревания технологий, сохранения и музеефикации произведений цифрового искусства.

Тема II. Русский авангард. (Всего 6 часов. Теория 4 часа. Практическое занятие 2 часа).

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Русские сезоны в Париже, выставки и коллекционирование современного зарубежного искусства в России. Модернизм направление в отечественном и зарубежном искусстве первой половины XX в. Роль социальных и художественных утопий в развитии отечественной культуры XX века. Соотношение политического, идеологического и художественного в отечественной культуре XX века. Многообразие путей развития и форм отечественной художественной культуры XX века. Вклад отечественной художественной культуры в развитие мирового художественного процесса. Роль социально-политических факторов в развитии искусства XX века. Проблемы синтеза архитектуры и изобразительного искусства в культуре данной эпохи. Проблема оценки и интерпретаций художественной культуры XX века. Русский авангард – искусство эпохи революционных перемен.

Практическое занятие:

1 вариант. Составление пресс-релиза к выставке русских художников в Париже. (Русские сезоны в Париже)

2 вариант. Конкурс эссе по проблемам соотношения политического, идеологического и художественного в искусстве и культуре России и Европы начала XX в.

Тема 3. Социалистический реализм. (Всего 6 часов. Теория 4 часа. Практика 2 часа)

Социалистический реализм. Героические, бытовые и сатирические образы Великой Отечественной войны в советском искусстве. Советский плакат. Официальное и неофициальное искусство в Советском Союзе. Диалог с художественным наследием XX в. Организация современной художественной жизни: галереи, выставки, периодические издания, Интернет-сайты. Современное визуальное искусство. Цифровые формы современного искусства: Интернет-арт, компьютерная графика, компьютерные инсталляции, перформансы. Актуальное искусство: темы и формы. Проблема устаревания технологий, сохранения и музеефикации произведений цифрового искусства.

Практическое занятие:

1 вариант. Конкурс эссе по проблемам официального и неофициального искусства в СССР.

2 вариант. Сообщения на тему «Великой отечественной войне посвящается...»(с составлением экскурсии по виртуальной галерее).

3 вариант. Составление теста по теме.

Тема 4. Между временем и пространством. Культура и искусство Европы и Америки конца XX нач. XXI в. (Всего 6 часов. Теория – 4 ч. Практические занятия – 2 ч.)

Многонациональность и «юность» североамериканской культуры. Влияние технического прогресса, социальных трансформаций и новой идеологии («американской мечты») на развитие культуры и искусства. Формирование посмодернизма как глобальных основ художественной культуры второй

половины XX в. Ироничность и цитатность в архитектуре и искусстве постмодернизма.

Практическое занятие:

1 вариант. Составление тестовых заданий.

2 вариант. Представление сообщений обучающихся по теме.

Тема 5. Музыка XX-XXI в. (Всего 8 часов. Теория 4 часа. Практическое занятие 4 часа.)

Особенности культуры XX в. Эпоха стилей. Отечественная музыкальная культура XX в. и ее представители (С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке, С. Губайдулина, Г. Свиридов, В. Гаврилин). Зарубежная музыкальная культура XX в. и ее представители (Д. Гершвин, Л. Бернштейн, Э. Уэббер, К. Орф). Жанр мюзикла и его развитие в зарубежной и отечественной культурах.

Теоретическое занятие:

1 вариант. Фоно-тест.

2 вариант. Составление пресс-релиза музыкального концерта или рекламы музыкального произведения.

3 вариант. Прослушивание музыкальных произведений. Обсуждение.

Тема 6. Режиссерский театр в XX-XXI вв. (Всего часов: 8. Теория – 6 часов. Практическое занятие – 2 часа).

Мейерхольд и Вахтангов. Авангардные течения в русском театре первой половины XX века. Творчество Всеволода Мейерхольда и Евгения Вахтангова. Просмотр и обсуждение фрагмента спектакля Евгения Вахтангова "Принцесса Турандот". Приёмы комедии дель арте в театральном авангарде XX века. Бертольд Брехт и западный театр. Новое соотношение театра и зрителя. Социум и театр. Режиссерское искусство: Жан-Луи Барро, Питер Брук, Макс Рейнгардт, Джорджо Стрелер, Ежи Гротовский. Русский театр второй половины XX века: О. Ефремов, А. Эфрос, Г. Товстоногов, К. Гинкас, А. Васильев, П. Фоменко. Режиссерский

язык в кинематографе: неорализм, «новая волна», Ф. Феллини, И. Бергман, А. Тарковский.

Практическое занятие:

1 вариант. Представление сообщений о творчестве одного из режиссеров.

2 вариант. Составление афиши к спектаклю.

3 вариант. Критическая статья в прессу на к/ф или спектакль.

Методическое обеспечение

Методическое обеспечение каждой из тем, входящих в программу, определяется их содержанием и спецификой освоения материала. Методика проведения занятий сориентирована на активизацию познавательной деятельности учащихся, развитию визуального и ассоциативного мышления, формированию мотивации к изучению проблем мировой художественной культуры и искусства. Специфика курса требует практических занятий на экспозиции музеев Санкт-Петербурга, посещения театров и музыкальных концертов. В программу включены практические занятия по театральному искусству, проектированию и дистанционному обучению.

К реализации программы привлечены материалы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», программы дистанционного обучения «Здравствуй, музей!» и «Путь в изобразительное искусство», дидактические материалы по программам «Изобразительное искусство и история», элективные курсы «Художественные метаморфозы», «Искусство и история Древней Руси».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: 1989.
2. Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Лосев А.Ф. История античной эстетики. - Т.8. - Кн.1. – М.: 1992.
3. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: 1991.

4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. – СПб.: 1994.
5. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: 1989.
6. Тойнби А. Постижение истории. – М.: 1995.
7. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: 1997.
8. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: 1994.
9. Хёйзинга Й. Осень Средневековья. – М.: Прогресс, 1995.
10. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – СПб.: 1995.
11. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М.: 1994, 1996.
12. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.: 1997.
13. Якимович А.К. Полеты над бездной: искусство, культура, картина мира. 1930-1990. – М.: «Искусство-XXI век», 2009.

1. Бойко А.Г. Изобразительное искусство и история Древней Руси: кейс дистанционного музейно педагогического курса. Версия 1.0 Санкт-Петербург : Студия "НП-Принт", 2012. - 148 с.
2. Соколова Н. Д. Мир музея: учебно-методическая программа «Здравствуй, музей!»: учебное пособие /Н. Д. Соколова, Б. А. Столяров, Н. Н. Бельфор; М-во образования РФ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО, Сев-Зап. отд-ние, М-во культуры РФ, ФГУК «Государственный Русский музей». – СПб.: Специальная литература, 2000. – 127 с.
3. Соколова Н. Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве: учебное пособие. – СПб.: Детгиз-Лицей, 2003. – 222 с.
4. Столяров Б. А. Жанры живописи: учебный курс: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство» /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, М-во образования и науки РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2004. – 287 с.: ил.

5. Столяров Б. А. Язык изобразительного искусства: учебный курс: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство» /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, М-во образования и науки РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2004. –183 с.: ил.
6. Художник и мир. Сравнительные биографии: хрестоматия /Авт.-сост. А. Г. Сечин, В. Г. Лысюк; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2004. – 319 с.
7. Соколова Н. Д. Бытовая картина: методическое пособие по проведению экскурсии /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, ФГУК «Государственный Русский музей»; РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2005. – 27 с.: ил.
8. Соколова Н. Д. Историческая картина: методическое пособие по проведению экскурсии /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; ФГУК «Государственный Русский музей»; РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2005. – 27 с.: ил.
9. Соколова Н. Д. Натюрморт: методическое пособие по проведению экскурсии /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; ФГУК «Государственный Русский музей»; РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2005. – 23 с.: ил.
10. Соколова Н. Д. Пейзаж: методическое пособие по проведению экскурсии /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; ФГУК «Государственный Русский музей»; РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2005. – 27 с.: ил.
11. Соколова Н. Д. Портрет: методическое пособие по проведению экскурсии /М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; ФГУК «Государственный Русский музей»; РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2005. – 23 с.: ил.
12. Художник и история. Художник и мир: хрестоматия /Авт.-сост. А. Г. Сечин, В. Г. Лысюк, Т. Н. Бойко; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РАО, Сев-Зап. отд-ние. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2005. – 399 с.

13. История в произведениях изобразительного искусства XVIII – I половины XIX вв. /Авт. кол. Н. С. Яковлева, Б. А. Столяров, Н. А. Алексеева и др.; ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. – СПб.: ГРМ, 2009. – 36 с.: цв. ил.
14. Бойко А. Г. «Современное искусство – это интересно!». Опыт интерпретации художественных образов XX века: музейно-педагогическое пособие: музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!»: курс «Проблемы современной художественной культуры» /Науч. рук. Б. А. Столяров; ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2010. – 116 с.
15. Векслер А. К. Коллаж: учебно-методическое пособие /А. К. Векслер; Науч. ред. Б. А. Столяров; М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена. – СПб.: ГРМ, 2012. – 112 с. – (Техники в изобразительном и декоративном искусстве).
16. Соколова Н. Д. В мастерской художника: учебно-методическое пособие /Н. Д. Соколова, Науч. ред. Б. А. Столяров; М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2012. – 124 с. – (Техники в изобразительном и декоративном искусстве).
17. Туркова Е. В. А. С. Пушкин и изобразительное искусство его времени: методические материалы /Е. В. Туркова, Е. Н. Елиференко; М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2012. – 108 с. – (Изобразительное искусство и гуманитарные науки).
18. Короткина Л. В. Иностранные художники в России в XVIII веке. На материале коллекции Русского музея: методическое пособие для музейных и школьных педагогов /М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2012. – 136 с. – (По страницам истории искусства).
19. Столяров Б. А. Учись смотреть и видеть: введение в основы визуальной грамотности: учеб. пособие / М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2012. – 108 с.

20. Векслер А. К. Ткачество. От ремесла до искусства: учебно-методическое пособие /Науч. ред. Б. А. Столяров, худож. А. К. Векслер; М-во культуры РФ, ФГБУК, «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2013. – 176 с.: рис. – (Техники в изобразительном искусстве).

Литература для обучающихся:

Возрождение в Италии

Культура Возрождения: энциклопедия. Т.1-2. М.: 2007–2011. -864 с. Grove Art Online. Электронный ресурс, доступ <http://www.oxfordartonline.com/http://www.wga.hu>

1. Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи: практическое руководство Санкт-Петербург: ВІВЛІОПОЛІС, 2008. – 270 с.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1-5, М.: 1956-1971, 1979.

Алпатов М. В. Итальянское искусство в эпоху Данте и Джотто. Москва; Ленинград: Искусство, 1939. -224.

Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3 т. -Москва: Изд-во АН СССР, 1956-1979. Т. 1: Искусство Проторенессанса. -1956. -439 с.

Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1967, 436

Искусство России.

История русского искусства. Т.1- 4. М., 1953-1956.

Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч. 2. М.- Л., 1970.

Очерки русской культуры XVI в. Ч. 2. М., 1977.

Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.

Воронин Н. Н. Зодчество Северо- Восточной Руси XII- XV вв. Т. II. М., 1962.

Выголов В. И. Архитектура Московской Руси середины XV века. М., 1988.

Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X- начала XII в. М., 1987.

- Лазарев В. Н. Искусство Новгорода М.- Л., 1947.
- Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., Человек в литературе древней Руси. М., 1970.
- Евангулова О. С. Искусство в России 1-й четверти XVIII века. М., 1985.
- Жидков Г. История русского искусства XVIII века. М.- Л., 1951.
- История русского искусства / под ред. И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева и В. С. Каменова / Изд. АН СССР. Т.5- 7.
- Коваленская Н. Русский классицизм. М., 1964.
- Русская культура петровского времени: Путеводитель по залам Эрмитажа. Л., 1967.
- Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников XVIII века / Под ред. А. Леонова. М., 1952.
- Федоров- Давыдов А. Русский пейзаж XVIII- начала XIX вв. М., 1958.
- Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках СПб., 1994
- Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997
- Петербург и другие новые российские города XVIII- первой половины XIX века / Под общ. ред. Н.Ф.Гуляницкого. М., 1995
- История русского искусства: В 13 т. / Под общ. ред. акад. И. Э. Грабаря и др. М., 1953- 1969.
- История русского и советского искусства / Под ред. Д. В. Сарабьянова. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М, 1989.
- Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994
- Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М., 1989
- Борисова Е. А. Стернин Д. Ю. Русский модерн. М., 1990.
- Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999
- Аркин Д. Е. Архитектура русского классицизма//Образы архитектуры и скульптуры. М., 1990.
- Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830—1910-х гг. М., 1982.

- Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и первой половины XIX века 1830-1860-е годы. Ранняя эклектика Спб., 2009
- Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000
- Горюнов В. С, Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна: концепции, направления, мастера. СПб., 1994
- Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. СПб., 2003
- Кириллов В. В. Архитектура «северного модерна». М., 2001
- Ревзин Г.И. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992
- Великая утопия: Русский и советский авангард 1915- 1932 гг. Берн- Москва, 1993.
- Агитация за счастье: Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф-Бремен, 1994.
- Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Каменский А. А. Романтический монтаж. М., 1989 («ОСТ», «Суровый стиль», 1960-е – 1970-е гг.).
- Бобринская Е. А. Концептуализм. М., 1994
- Кащук Л. А. Основные пути развития альтернативного изобразительного искусства Москвы 1960-х – 1980-х гг. Автореферат дисс., М., 1995.
- Холмогорова О. Соц-арт. М., 1994.
- Архитектура СССР//Всеобщая история архитектуры, Т. 12, М., 1975.
- Хан-Магомедов С.О. Сто шедевров советского архитектурного авангарда. 2005
- Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т.1-2. М., 2001-2003

Интернет-ресурсы:

Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи):

www.smirnova.net

Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы:

www.artprojekt.ru

Архив классической музыки в формате Real Audio: www.classical.ru/r/

Виртуальная коллекция произведений искусства: www.abcgallery.com

Виртуальный каталог икон: www.wco.ru/icons/ www.travellinks.ru/VirtualJourney/

Галереи живописи, фотографии и скульптуры: www.if-art.com

Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям: www.visaginant.narod.ru

Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология: www.smallbay.ru

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: www.museum.ru/gmii/

Иллюстрированный словарь по искусству: www.eart.by.ru

Импрессионизм и постимпрессионизм (история, биографии художников, изображения): www.impressionism.ru/index.html

История архитектурных стилей, произведения архитектуры, архитектурные термины: www.archi-tec.ru

Коллекция образовательных ресурсов по МХК: www.artclassic.edu.ru

Официальный сайт Третьяковской галереи: www.tretyakov.ru

Официальный сайт Русского музея: www.rusmuseum.ru

Официальный сайт Эрмитажа: www.hermitagemuseum.org

Портал музеев России: www.museum.ru

Русская история в зеркале изобразительного искусства: www.sgu.ru/rus_hist/

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства: www.theatremuseum.ru

Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века: www.artlib.ru

Современная мировая живопись: www.wm-painting.ru

Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и крестовых походах, коллекция изображений средневековых замков: www.castles.narod.ru, www.impressionism.ru

