

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Элективный курс
Масловой Ю.В.

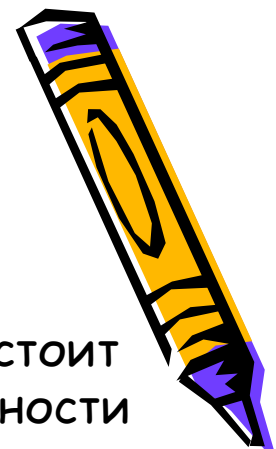

Актуальность:

Проблема духовного воспитания в современной школе стоит как никогда остро и значимо. Процесс формирования личности немислим без обращения к духовным основаниям человеческой культуры, в контексте которой формируется система метаценностей, то есть потребность в истине, добре и красоте. Приобщение к ним придает не только осмысленный принцип жизни, но и формирует у учащихся ответственность за сохранение и приумножения культурного генофонда собственной страны.

Место курса в образовательном процессе:

Элективный курс призван углубить содержание базового курса по обществознанию и мировой художественной культуре, а также сыграть роль интегративной дисциплины, соединяющей в себе вопросы истории и культуры.

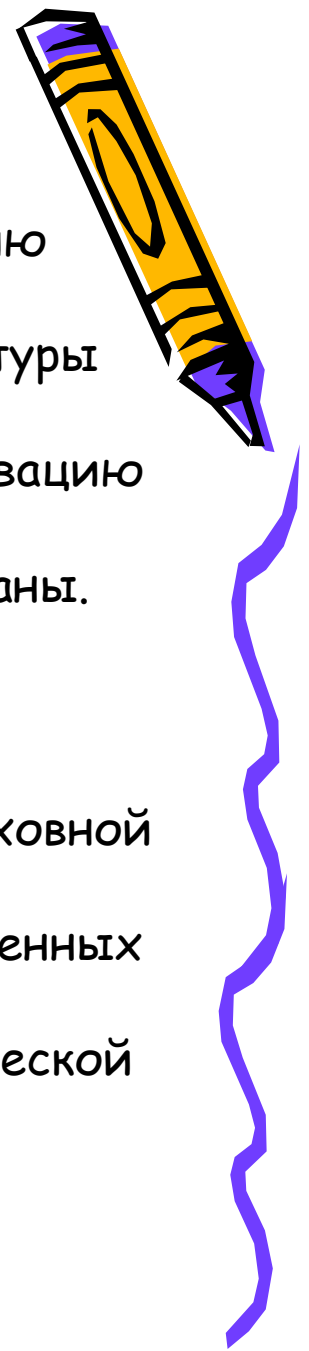

Цели курса:

- развить у учащихся способность к самостоятельному осмыслению духовно-культурного процесса;
- подготовить к восприятию многообразных форм духовной культуры
- сформировать культуру гуманитарного мироощущения;
- удовлетворить познавательный интерес и познавательную мотивацию обучения;
- приобщить учащихся к культурно-историческому наследию страны.

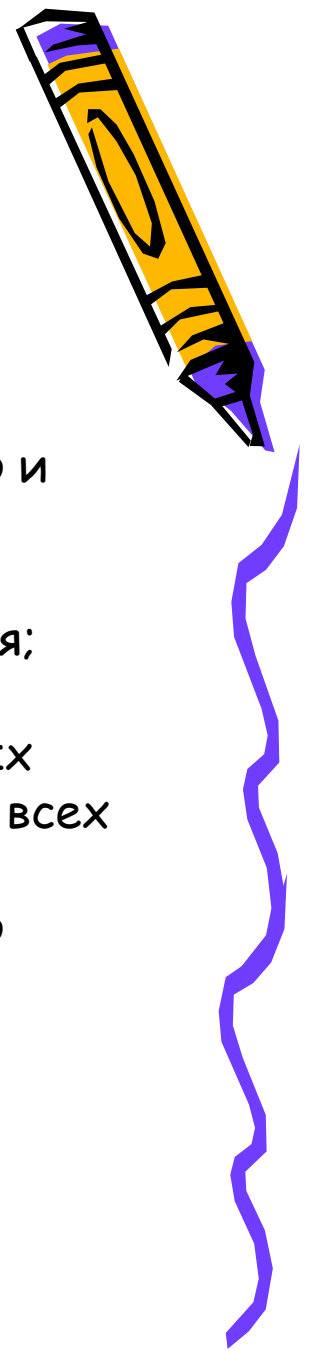
Задачи:

- познакомить учащихся с основными понятиями и явлениями духовной культуры;
- показать роль духовной культуры в формировании смысла жизненных установок общества;
- дать представление об основных доминантах конкретно исторической эпохи;
- показать взаимосвязь видов духовной культуры.

Перечень знаний умений навыков:

- получение систематических знаний по курсу теоретического и конкретно-исторического характера;
- выработка понимания места и роли искусства (мировой - художественной культуры) в процессе гуманитарного познания;
- повышение личной культуры школьника;
- выработка навыков практического использования полученных гуманитарных знаний в учебной деятельности школьника и во всех сферах его общественной и личной жизни.
- приобщение учащихся к культурно-историческому наследию страны.

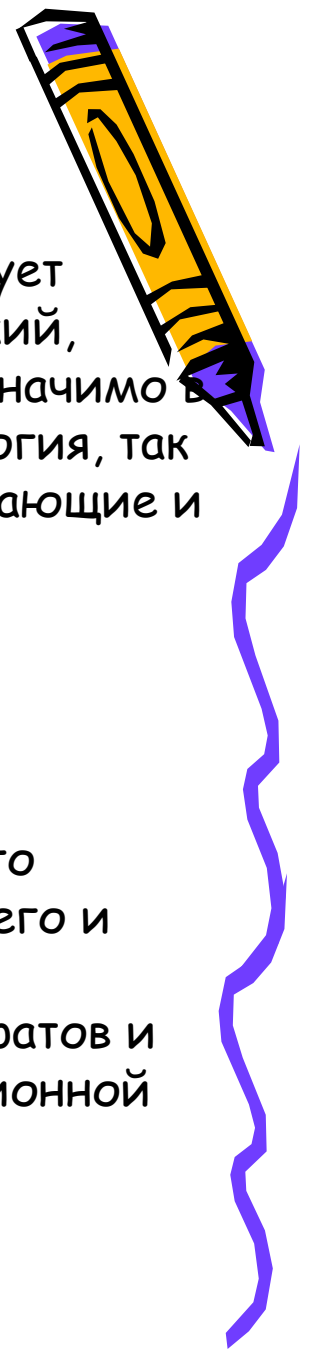

Педагогические технологии и методы:

Исходя из того, что данный курс является элективным, следует отдать приоритет активным методам (поисковый, эвристический, исследовательский) и развивающим технологиям. Особенно значимо в преподавании данного курса должна стать диалоговая технология, так как она позволяет решать одновременно дидактические развивающие и воспитательные задачи.

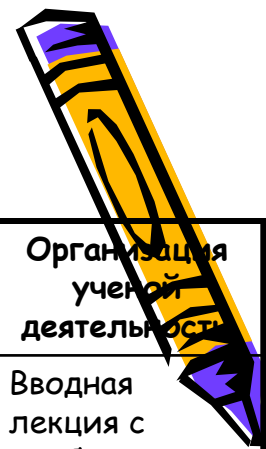
Формы контроля:

Реализация деятельностного подхода в организации учебного процесса предполагает особое внимание к отбору форм текущего и итогового контроля учащихся, делая акцент на творческие и аналитические задания (разработка проектов, написание рефератов и эссе, проблемные задания), что может быть оценено в традиционной системе или в форме портфолио.

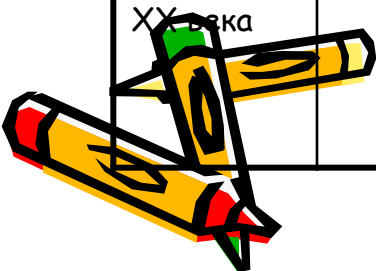
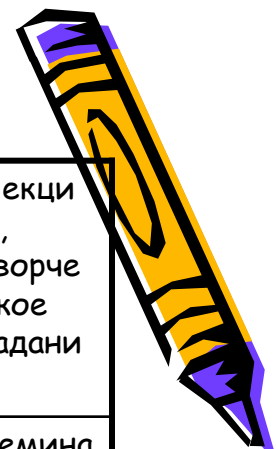

Учебно-методический план:

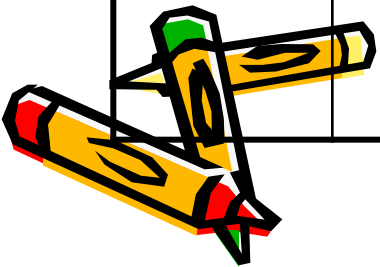
Урок	Содержание урока	Организация учебной деятельности
Введение в учебную дисциплину	Предмет мировой художественной культуры. Эстетическая, этическая, познавательная функции искусства. Искусство и его место в духовной культуре. Виды искусства. Пространственные и временные искусства. Массовое и элитарное искусство. Понятия художественных течения, направления, стиля, жанра. Факторы развития художественной культуры. Общая периодизация истории искусства. Роль искусства в современном мире и перспективы его развития.	Вводная лекция с проблемными заданиями, коллоквиум
Художественная культура первобытного общества и Древнего мира	Проблема происхождения искусства. Черты первобытного искусства: синкретизм, сакральность, традиционализм, консерватизм, демократичность, символизм. Первобытное изобразительное искусство, мегалитическая архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Эпос. Искусство Древнего Востока. Древний Египет: культовая архитектура, скульптура, литература. Искусство Древнего Двуречья. Искусство Древнего Китая. Античное искусство. Специфика античного искусства. Крито-микенское искусство. Классический период искусства Древней Греции: литература (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), театр, архитектура, скульптура (Фидий, Поликлет, Мирон). Эллинистическое искусство. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство.	Лекция, семинар, проектная деятельность, реферат, урок-экскурсия.
Средневековое искусство	Роль христианства и Церкви в развитии художественной культуры Европы эпохи Средневековья. Архитектура и литература как системообразующие виды средневекового искусства. Дороманское искусство Западной Европы. Романское искусство. Готика и ее региональные особенности. Византийское искусство. Средневековое искусство стран Юго-Восточной Азии. Исламское искусство эпохи Средневековья. Художественная культура латиноамериканских цивилизаций.	Урок-экскурсия, лекционные занятия

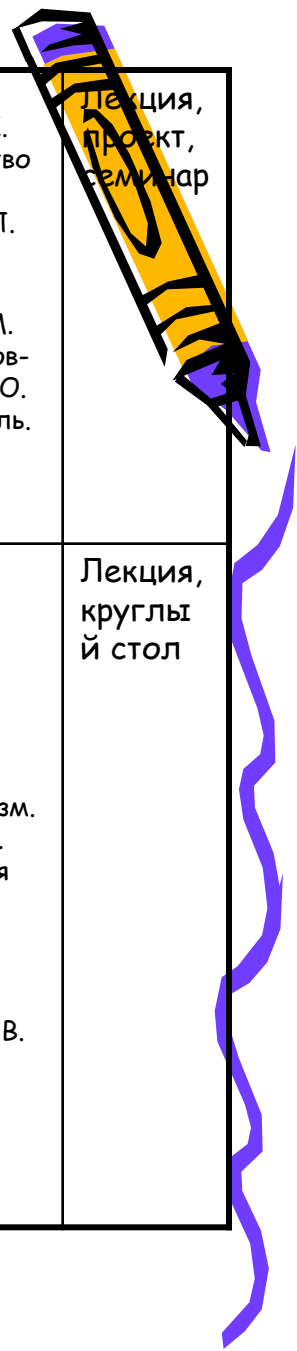
Искусство эпохи Возрождения	Гуманизм и Реформация в истории художественной культуры. Понятие ренессанса. Сравнительная характеристика Итальянского Возрождения и Северного Ренессанса. Проторенессанс. Джотто, Данте Алигьери. Раннее Возрождение. Ф.Петрарка, Дж.Боккаччо, Мазаччо, С.Боттичелли, Донателло, Ф.Брунеллески. Высокий Ренессанс. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Театр и музыка Итальянского Возрождения. Северный Ренессанс. И.Босх, П.Брейгель, А.Дюрер, Ф.Рабле. Творчество В.Шекспира в контексте искусства эпохи Возрождения. Маньеризм - переходный стиль	Лекции, творческое задание
Западноевропейская культура Нового времени	Факторы развития и черты культуры Нового времени. Искусство барокко. П.Рубенс, Д.Бернини, Дж.Мильтон. Классицизм. Н.Пуссен, Ж.Расин, Ж.Мольер, П.Корнель, Ардуэн-Мансар. Внестилевое искусство XVII в. Караваджо, Эль Греко, Веласкес, Ф.Халс, Рембрандт. Искусство эпохи Просвещения. Региональные особенности европейского искусства XVIII в. Литература, драматургия, театр. Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, П.Бомарше, С.Ричардсон, Д.Деффо, Д.Свифт, Ф.Шиллер, Г.Гете, К.Гольдони. Искусство рококо. А.Ватто, Ж.Фрагонар, Ф.Буше. Сентиментализм. Классицизм. Внестилевые течения в искусстве XVIII в. Ф.Гойя. Музыка XVIII в. И.Бах, Ф.Гайдн, В.Моцарт. Новые явления в европейском искусстве XIX в. Романтизм. Дж.Байрон, Э.Гофман, В.Скотт, В.Гюго, Т.Жерико, Э.Делакруа, композиторы-романтики. Классицизм (Ж.Энгр) и ампир (Ж.Давид). Критический реализм. Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Э.Золя, Ч.Диккенс, У.Теккерей, барбизонцы, Г.Курбэ, О.Домье. Импрессионизм. Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, К.Писсарро, О.Ренуар. Постимпрессионизм. П.Гоген. В.Ван Гог. П.Сезанн. Символизм. Внестилевые течения искусства XIX в. Массовая культура.	Семинар, лекции
Основные явления художественной культуры XX века	Факторы развития искусства в XX в. Появление новых видов искусства. Модернизм и его течения (фовизм, дадаизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, ... поп-арт). Реализм, тоталитарное искусство. Наивное искусство. Скульптура. Архитектура (модерн, функционализм, неоклассика). Течения, направления и стили в литературе XX в. Кинематограф. Классическая и популярная музыка в XX в	проект реферат лекции

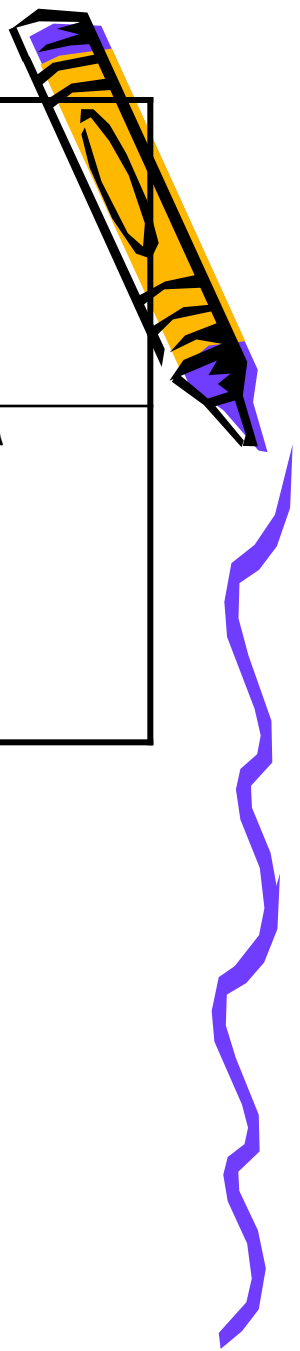
Древнерусское искусство	Происхождение, тип, черты, факторы развития и периодизация древнерусского искусства. Художественная культура Древней Руси домонгольского времени. Литература, ее особенности, темы и жанры. «Слово о Законе и Благодати». Летописание. Культовое и гражданское зодчество. Монументальная, станковая живопись. Книжная миниатюра. Музыка. Декоративно-прикладное искусство. Древнерусская культура второй половины XIII - XVI в. Этапы развития. Литература. Митрополит Киприан, Епифаний Премудрый. Книжное дело. Митрополит Макарий. Изобразительное искусство. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Архитектура. Зодчество Московского кремля. Декоративно-прикладное искусство и художественное ремесло. А.Чохов. Древнерусская культура XVII в. Переходный характер периода. Обмирщение искусства. Появление новых художественных тенденций. Литература, ее жанры, авторы, произведения. Развитие архитектуры. Шатровый стиль, «нарышкинское» барокко. Изобразительное искусство. С.Ушаков. Парсуны. Новые формы в музыке.	Лекция, исследование, деятельность, семинар
Русское искусство XVIII - XIX в.	Становление культуры Нового времени в России. Факторы развития искусства в XVIII - XX вв. Искусство XVIII в. Перемены в эпоху Петра I. Литература, ее стили и жанры. Ф. Прокопович, В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин. Архитектура. Зодчество Санкт-Петербурга. Д.Трезини, Ф.Растрелли. Зодчество Москвы. Д. Ухтомский, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. Портретная живопись. И.Н.Никитин, А.М.Матвеев, Д.Г. Левицкий, В.Л.Боровиковский, И.П.Аргунов. Историческая живопись. А.П.Лосенко, Г.И. Угрюмов. Пейзаж и бытовая живопись. Скульптура. Ф.И.Шубин, Э.Фальконе, М.И.Козловский. Музыка. Русский театр. В.Волков. Искусство XIX в. Расцвет национального искусства. Литература, ее стили и жанры. А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Ф.И. Тютчев, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.С.Лесков. Драматургия и театр. А.Н.Островский. Живопись. К.П.Брюллов, А.А.Иванов, О.А.Кипренский. Художники-передвижники. Архитектура. Русский ампир. Русско-византийский стиль. К.И.Росси. К.А.Тон. Музыка. М.И. Глинка. Композиторы «Могучей кучки». Братья А.Г. и Н.Г.Рубинштейн. П.И.Чайковский. Скульптура. М.М.Антокольский.	Лекция, проект, семинар

Русское искусство XVIII - XIX в.	Становление культуры Нового времени в России. Факторы развития искусства в XVIII - XX вв. Искусство XVIII в. Перемены в эпоху Петра I. Литература, ее стили и жанры. Ф.Прокопович, В.К. Тредиаковский, А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин. Архитектура. Зодчество Санкт-Петербурга. Д.Трезини, Ф.Растрелли. Зодчество Москвы. Д.Ухтомский, В.И.Баженов, М.Ф. Казаков. Портретная живопись. И.Н.Никитин, А.М.Матвеев, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, И.П. Аргунов. Историческая живопись. А.П.Лосенко, Г.И.Угрюмов. Пейзаж и бытовая живопись. Скульптура. Ф.И.Шубин, Э.Фальконе, М.И.Козловский. Музыка. Русский театр. В.Волков. Искусство XIX в. Расцвет национального искусства. Литература, ее стили и жанры. А.С.Пушкин, М. Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Ф.И.Тютчев, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.С.Лесков. Драматургия и театр. А.Н.Островский. Живопись. К.П.Брюллов, А.А.Иванов, О. А.Кипренский. Художники-передвижники. Архитектура. Русский ампир. Русско-византийский стиль. К.И.Росси. К.А.Тон. Музыка. М.И.Глинка. Композиторы «Могучей кучки». Братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейн. П.И.Чайковский. Скульптура. М.М.Антокольский	Лекция, проект, семинар
Русское искусство XX в.	Российское искусство рубежа XIX - XX вв. «Серебряный век» русской литературы. Символизм, акмеизм, футуризм, критический и романтический реализм, крестьянская поэзия, вневилевые направления. Творческие объединения русских художников и их представители. Абрамцевский кружок, «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Театр и музыка. К.С.Станиславский. МХАТ. В.Э.Мейерхольд. В.Ф. Комиссаржевская. Е.Вахтангов. С.И.Танеев. С.В.Рахманинов. А.Н.Скрябин. И.Ф.Стравинский. Ф.И. Шаляпин. Советское искусство. Изменения в организации художественной жизни. Социалистический реализм. Официальное и опальное искусство. Литература (А.М.Горький, М.А.Булгаков, А.П.Платонов, Л.Д. Андреев, М.А.Шолохов, А.А.Фадеев, Б.Л.Пастернак, М.М.Зощенко, писатели-деревенщики, военная проза, А.И.Солженицын, поэзия), театр (Г.Товстоногов, А.Любимов, О.Ефремов, Г.Волчек, М. Захаров), музыка (С.Профьев, Д.Шостакович, Н.Мясковский, А.Шнитке, популярная музыка), кинематограф (С.Эйзенштейн, В.Пудовкин, А.Довженко, И.Пырьев, А.Тарковский, М.Калатозов, Г. Чухрай, А.Сокуров, Г.Данелия, С.Говорухин и др.), живопись (М.Нестеров, П.Корин, А.Дайнеко, Б. Иогансон) архитектура И.А.Фомин, Б.Иофан, А.В.Щусев, В.Д.Кокоридр.), скульптура (А.Голубкина, В. Мухина, Э.Неизвестный, М.Шемякин, З.Церетели).	Лекция, круглый стол

Стилевое развитие искусства в XX веке	Понятие стиля и факторы его развития. Элитарная и массовая культура в XX в. Культурный андерграунд. Стилевые поиски XX в.: модернизм и его течения. Продолжение традиций предшествующего периода: реализм, неоклассика и др. художественные направления.	Комб. урок
Искусство и политика в России XX века	Искусство в борьбе за власть в России XX в. Официозное искусство в России XX в.: представители и достижения. Опальное искусство в России XX в.: представители и их творческая судьба. Искусство «внутренней эмиграции» в России XX в.	КОЛЛОКВИУМ

ЛИТЕРАТУРА

- Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство XVIII - начала XX в. - М., 1989.
- Алпатов М.В. Этюды по истории искусства. Западно-европейское искусство. Русское и советское искусство. - М., 1979.
- Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993.
- Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры: Учебное пособие: В 4 ч. - Тверь, 1993.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусства: В 2 т. - , 1991.
- Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. Учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, а также для студентов высших учебных заведений. - М., 2000.
- Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М., 1993.
- Ильина Т.В. История искусства. Русское и советское искусство. - М., 1989.
- История эстетической мысли: В 6 т./ Под ред. М.Ф.Овсянникова. - М., 1985.
- Плаггенборг Ш. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма/ Пер. с нем. И.Карташевой. - СПб., 2000.
- Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. - М., 1993.

