

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

КАФЕДРА « История и культурология»

**Методические указания**

и планы семинаров по дисциплине

«История мировой культуры и литературы»

Ростов-на-Дону

2024 г.

Составители: доцент Топчий И.В.

Методические указания и планы семинаров по дисциплине «История мировой культуры и литературы». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2024 г.

В методических указаниях изложены рекомендации по изучению основных вопросов темы, требования к структуре, содержанию и оформлению презентаций к семинарским занятиям.

Предназначено для обучающихся очной формы обучения для направления подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, Профиль Реклама и связи с общественностью в брендинге и интернет-маркетинге

Ответственный за выпуск:

зав. кафедрой «История и культурология» Шишова Н.В.

© Издательский центр ДГТУ, 2024г.

Роль дисциплины заключается в освоении студентами истории мировой художественной культуры и литературы, что является одной из основ развития общегуманитарной подготовки, расширения культурного кругозора обучающихся и их творческого потенциала для дальнейшего применения в практической деятельности.

Задания на практические задания выполняются в форме творческого проекта. Проект по дисциплине «История мировой культуры и литературы» представляет собой учебно-творческую работу, которую каждый студент готовит по соответствующему вопросу. Работа должна быть представлена в виде доклада с презентацией, в котором раскрывается тема. В начале (введение) должны быть сформулированы цели и задачи, обозначены проблемы или оговорены основные положения доклада, дана периодизация или общие хронологические рамки рассматриваемого периода. Форма изложения – УСТНЫЙ РАССКАЗ с опорой на материал, но НЕ ЧТЕНИЕ!

В презентации должны быть иллюстрации произведений искусства (подписанные), фамилии авторов, и т.п. визуальная информация. Текст в презентации допускается минимально – тезисное изложение основных идей, положений, определения основных понятий и т.д., но не сплошной текст на весь слайд. Иллюстрации должны быть согласованы по смыслу с текстом выступления и подписаны. В конце выступления (в заключении.) подводятся итоги (выводы) изучения темы. В целом доклад и презентация должны раскрывать тему, докладчик должен продемонстрировать владение материалом, ответить на возможные уточняющие вопросы по теме. Общее время выступления – в пределах 7- 8 минут.

Критерии оценивания работы:

100 баллов – тема раскрыта полностью, примеры соответствуют тексту, материал структурирован, презентация оформлена корректно в соответствиями с требованиями, докладчик свободно владеет материалом (не читает);

80 баллов: тема раскрыта не полностью, мало примеров или презентация не полностью соответствует, или материал не структурирован, или преобладает чтение при изложении;

60 баллов: тема раскрыта частично, материал не структурирован, презентация не соответствует требованиям, или примеры не правильные, или докладчик читает;

Менее 50 баллов - содержание и/или оформление выступления значительно не соответствуют требованиям.

**1 СЕМЕСТР**

**Тема1: Понятие культуры, её сущность и формы. Искусство как феномен культуры. Генезис искусства. Эволюция изобразительных форм.**

1. Понятие и сущность культуры, её формы и виды.
2. Искусство как феномен культуры.
3. Формы и виды искусства, их особенности.
4. Периодизация и характеристика основных особенностей первобытного типа культуры (синкретизм, мифологизм, религиозные верования).
5. Эволюция изобразительных форм первобытной эпохи (палеолитическая живопись и скульптура, изменения в искусстве периодов мезолита и неолита).
6. Мегалитические сооружения периода неолита.

**Тема 2. Культура Древнего Востока**

1. Характерные черты восточного типа культуры: традиционализм, консерватизм, коллективизм, иррационализм, восточная деспотия, сакрализация власти и т.д.
2. Духовная культура древневосточных цивилизаций: мифологическая система в Древнем Египте, зороастризм, иудаизм, индуизм и буддизм, даосизм и конфуцианство.
3. Влияние религиозных верований на изобразительное искусство и архитектуру Древнего Египта.
4. Художественная культура народов Месопотамии.
5. Древнейшие эпосы народов Месопотамии.
6. Отражение религиозных верований Древней Индии в искусстве.
7. Древнеиндийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна», их культурное значение.
8. Человек и природа в древнекитайском искусстве.
9. Своеобразие культуры и искусства Японии.
10. Специфика китайской и японской литературы.

**Тема 3. Культура Античности (Древняя Греция и Древний Рим)**

1. Античный тип культуры: общая характеристика, важнейшие черты (антропоцентризм, рационализм, индивидуализм, агон и др.).
2. Особенности духовной культуры Древней Греции и Древнего Рима (мифология, религия, философия.): сходство и различие.
3. Древнегреческая архитектура: основные принципы, наиболее известные памятники.
4. Образ человека в древнегреческом искусстве.
5. Древнегреческая литература: Гомеровский эпос,развитие трагедии и комедии.
6. Древнегреческий театр, его роль в античной культуре.
7. Эпоха эллинизма: упадок или новый поворот в искусстве античности.
8. Римское искусство: синтез культурных заимствований и собственных достижений.
9. Древнеримская литература: поэзия Вергилия, творчество Горация, Овидия.
10. Кризис античной цивилизации. Возникновение христианства.

**Тема 4. Культура европейского средневековья**

1. Понятие «европейское средневековье»: временные и географические границы средневековой цивилизации. Характеристика основных этапов.
2. Истоки европейской средневековой культуры.
3. Основные черты европейского христианского типа культуры: католичество как духовная основа культуры средневековой Европы, универсализм и идея служения как доминанты средневековой культуры.
4. Церковная культура Средневековой Европы.
5. Средневековый европейский героический эпос.
6. Рыцарская культура европейского Средневековья.
7. Народная культура европейской Средневековья: крестьянская и городская.
8. Зарождение традиций европейского театра.
9. Романский стиль и готика: общее и особенное.

**Тема 5. Византийская культура**

1. Основные этапы развития Византийской культуры.
2. Особенности геополитического положения Византийской империи и его влияние на социально-экономическое и политическое развитие Византии.
3. Преемственность античных традиций как основа развития духовной культуры Византии (IV-XV вв.).
4. Духовная жизнь Византии. Византийская картина мира: её истоки и особенности.
5. Византийский стиль в искусстве: сакральная архитектура - особенности конструкции и символика.
6. Византийская иконопись: основные сюжеты и образы.
7. Литература Византии.
8. Влияние Византии на развитие стран «византийского круга».

**Тема 6. Культура и искусство средневековой Руси**

1. Общая характеристика этапов развития русской средневековой культуры.
2. Архитектура Древней Руси. Крестово-купольный тип храма: особенности конструкции и символика, наиболее выдающиеся памятники X-XIV вв.
3. Ансамбль Московского Кремля как шедевр средневекового зодчества.
4. Архитектура Московской Руси (XVI-XVII вв.): шатровый стиль, «московское барокко».
5. «Философия в красках»: русская иконопись.
6. Особенности новгородской и московской школ иконописи, творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия.
7. Особенности иконографии иконостаса.
8. Древнерусская письменность и литература.

**Тема 7. Арабо-мусульманский тип культуры**

1. Общая характеристика и основные этапы арабо-мусульманской культуры.
2. Влияние ислама на особенности искусства средневековых арабо-мусульманских стран. Основные эстетические принципы мусульманского искусства.
3. Охарактеризуйте основные виды и жанры арабо-мусульманского изобразительного искусства (орнамент, каллиграфия, декоративно-прикладное искусство).
4. Особенности мусульманской архитектуры и градостроительства. Назовите основные архитектурные памятники.
5. Особенности мавританского стиля в арабо-мусульманском искусстве XI-XV вв.
6. Средневековая литература арабо-мусульманских стран.

**Тема 8: Культура и искусство Итальянского и Северного Возрождения**

1. Периодизация и общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Какое влияние оказало искусство античности на искусство Ренессанса?
2. Искусство Проторенессанса: поиски и открытия (С. Мартини, Джотто, Н. и Дж.Пизано и др.).
3. Становление и расцвет художественных школ в искусстве Раннего Возрождения (живопись, архитектура, скульптура).
4. Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело как вершина ренессансного изобразительного искусства.
5. Позднее Возрождение и маньеризм как выражение духовного кризиса эпохи.
6. Общая характеристика эпохи Северного Возрождения. Какое влияние оказала Реформация на художественную культуру стран Центральной и Северной Европы?
7. Охарактеризуйте нидерландскую школу живописи (Я. ван Эйк, П. Брейгель и др.).
8. Расскажите о творчестве виднейших представителей искусства Германии (А. Дюрер, М. Грюневальд, Г. Гольбейн-младший).
9. Ренессанс в искусстве Франции.
10. Литература эпохи Возрождения.

**2 СЕМЕСТР**

**Тема1. Культура и литература Западной Европы XVII в.**

1. Влияние идеологии эпохи Просвещения на европейскую культуру.
2. Стиль барокко: творчество Л. Бернини, Рубенса, Караваджо, Веласкеса и др.
3. Архитектура европейского барокко.
4. Человек и мир в зеркале голландского реализма XVII в.
5. Французский придворный классицизм: шедевры живописи, архитектурно-парковые ансамбли.
6. Литература эпохи барокко и классицизма.
7. Музыка эпохи барокко, рождение оперы.

**Тема 2. Искусство и культура Западной Европы XVIII - XIX вв.**

1. Культура эпохи Просвещения (ее истоки и содержание), влияние идей Просвещения на развитие искусства.
2. «Чувственность» рококо и «чувствительность» сентиментализма в западно-

европейском искусстве XVIII в.

1. Западно-европейская архитектура XVIII XIX вв.
2. Стиль «ампир» в живописи, декоративно-прикладном искусстве.
3. Английская живопись XVIII в- XIX вв. (Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо, Констебл, Тёрнер).
4. «Буря и натиск» в немецкой литературе.
5. Особенности романтизма как стиля в искусстве.
6. Реализм в западно-европейской литературе и живописи XIX в.
7. Творческие группы в западном искусстве XIX в. (прерафаэлиты, барбизонцы и др.).

**Тема 3. Культура** **и искусство России XVIII в.**

1. Общая характеристика культуры России XVIII в. Как повлияли реформы Петра I на развитие искусства?
2. Культурно-просветительские учреждения в России в XVIII в. (библиотеки, музеи, Академии).
3. Новые черты и принципы архитектуры и градостроительства XVIII в. Основные стили и памятники архитектуры.
4. Мастера портрета в искусстве XVIII в. (И. Никитин, А. Матвеев, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский).
5. Скульптура как новый вид творчества в русском искусстве XVIII в.: выдающиеся мастера, памятники.
6. Русская литература XVIII в.: классицизм и сентиментализм.

**Тема 4. Культура** **и литература России XIX в.**

1. «Золотой век» русской литературы.
2. Романтизм в русском изобразительном искусстве.
3. Русская архитектура ХIХ вв.
4. Монументальная и станковая скульптура в русском искусстве XIX в.
5. Русская музыка и театр XIX в.
6. Реализм в русской литературе XIX в.
7. «Товарищество передвижных художественных выставок».
8. Меценатство как феномен русской культуры XIX в.

**Тема 5. Культура рубежа XIX-XX вв.**

1. Литература русского «серебряного века»: символизм, акмеизм и футуризм.
2. Русский «серебряный век»: изобразительное искусство на пути от реализма к модернизму.
3. Своеобразие и достижения русского модерна: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.
4. «Мир искусства» в мире искусства.
5. «Русские сезоны» С. Дягилева и их значение.
6. Русский авангард: основные направления и особенности (модерн, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм).
7. Авангардистские группы в русском искусстве рубежа веков («Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»).
8. Театральное искусство в России на рубеже XIX-XX вв.

**Тема 6. Культура XX века**

1. Стилевые направления конца XIX в. как переход к искусству XX в. (символизм, импрессионизм, постимпрессионизм, Ар Нуво, примитивизм).
2. Творчество А. Мухи как основоположника искусства рекламы.
3. Литература европейского модернизма: «поток сознания», литература «потерянного поколения».
4. Экспрессионизм, абстракционизм, кубизм и фовизм: поиск новых приёмов живописи.
5. Сюрреализм как экспериментальные попытки нового объяснения реальности.
6. Архитектура XX века: «органическая архитектура» Ф.Л. Райта, «инженерный стиль» В. Гропиуса, «Баухауз», проекты Ле Корбюзье, новаторство О. Нимейера и др.
7. Стиль «Арт-деко» в зарубежном искусстве XX в.
8. Постмодернизм в западной культуре и литературе 2-й половины XX в.
9. Особенности основных течений в искусстве 2-й пол. XX в.: «абстрактный экспрессионизм, или живопись действия», поп-арт, опт-арт и др.

**Тема 7. Культура советской эпохи**

1. Советская архитектура: конструктивизм 1920-х гг., сталинский ампир, утилитаризм 1960-х гг.
2. Творческие объединения 1920-х гг. в СССР.
3. Советское плакатное искусство как новая художественная форма.
4. Социалистический реализм: изобразительное искусство.
5. Социалистический реализм: литература.
6. Нонконформизм и андеграундные течения в советской культуре 1960-80-х гг.
7. Культура и литература «русского зарубежья».
8. «Важнейшее из искусств» - советский кинематограф, проблемы и достижения.
9. Проблемы современной культуры.

**Список рекомендуемых источников**

**Основная литература**

1. Гиленсон Б.А.Литература и культура Древнего мира: Учебное

пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021.

1. Касьянов В.В., Волкова Д.В., Топчий И.В. Культурология: учебный справочник. – Ростов н/Д: Феникс, 2020.
2. Садохин А.П. Мировая культура и искусство// <http://www.biblioclub.ru>
3. Стадников Г.В. Зарубежная литература и культура Средних

веков, Возрождения и ХVII века: учебник . – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2020.

1. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. – М.: ОО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020.

**Дополнительная литература**

1. Моисеев П. А. История искусства и литературы. Литература эпохи Возрождения: Учебное пособие. - НИУ ВШЭ. - Пермь,2014
2. Назарова Л. А. История западноевропейской литературы средних веков. – Екатеринбург, 2016 .
3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017// RU/ЭБС IPRbooks/74896
4. Варнеке, Б.В. История античного театра. – М., Берлин: Директ-
5. Медиа, 2015
6. Зоркая, Н.М. История отечественного кино: XX век Москва: Белый город, 2014
7. Трофимова, Н.В. История древнерусской литературы: учебно-

методическое пособие Москва: МПГУ, 2017

1. Турчин, В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1: монография. – М.: Прогресс-Традиция, 2016
2. Турчин, В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2: монография. – М.: Прогресс-Традиция, 2016
3. Попов, Е.А. Мировая культура и искусство: от первобытности до Возрождения: учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018