

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Методические указания по проведению семинаров
для студентов очной формы обучения
на 2016/17 учебный год

Челябинск
2016

*Одобрено
Учебно-методической комиссией исторического факультета*

Рецензент В.С. Балакин

История мировой культуры: методические указания по проведению семинаров для студентов очной формы обучения на 2016/17 учебный год / составитель М.И. Мирошниченко. – Челябинск, 2016. – 29 с.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Поздравляем Вас с поступлением в Южно-Уральский государственный университет. Вы начинаете изучение курса истории мировой культуры.

В современной России происходит быстрый процесс изменения социально-политических и экономических отношений. Поэтому важно из опыта предыдущих поколений извлечь уроки для того, чтобы определить свое место в обществе, стать достойным гражданином своей страны.

Эффективное изучение истории возможно лишь в результате целенаправленной самостоятельной систематической работы. Основная задача данного пособия – помочь студентам в освоении наиболее сложных и значимых проблем курса. Выбор материала определялся, во-первых, содержанием государственного стандарта; во-вторых, степенью дискуссионности вопросов. В пособии учтены изменения в методологическом подходе, произошедшие в последние годы в мировой и российской исторической науке.

В пособии представлены темы, которые обсуждаются на семинарских занятиях под руководством преподавателя.

Подготовку к семинару начинайте с прочтения вопросов плана, ознакомьтесь со списком литературы.

Изучите методические рекомендации: в них освещены наиболее сложные вопросы, даны основные понятия, даты, факты.

В процессе подготовки обязательно обратитесь к письменным и визуальным источникам – иллюстративным материалам, указанным в списке литературы. Это – репродукции картин, фотографии памятников архитектуры, скульптуры и т.д. При работе с источниками Вы почувствуете дыхание эпохи; знакомство с литературными памятниками, репродукциями картин, фотографиями, содержащими изображения произведений архитектуры и изобразительного искусства, портреты выдающихся деятелей мировой культуры перенесут Вас в изучаемое время.

Прочитав литературу, сделайте конспект. Помните при этом, что Вашим конспектом Вы можете свободно пользоваться во время выступления на семинаре.

Конспект ответа составляется по следующей схеме.

Во-первых, дайте определение понятия – термина, которым названо изучаемое явление (оно вынесено в вопрос плана семинара). Определения понятий содержатся в словарях. При необходимости Вы можете сформулировать его самостоятельно. При определении понятия указывают его родовую принадлежность и существенные признаки.

Во-вторых, назовите причины, которые привели к возникновению явления (объективные экономические, политические, социальные, культурные причины явления, субъективные).

В-третьих, охарактеризуйте сущность явления. Выделите этапы его развития.

В-четвертых, покажите следствия развития художественного явления, которые могут прослеживаться в различных сферах общественной жизни.

Сделайте вывод. В выводе даётся оценку значимости (роли) явления в истории мировых цивилизаций; показана связь явления с событиями предыдущих и последующих этапов.

При выполнении ряда заданий необходимо сделать систематизирующую таблицу. Цель таких заданий – выработать навыки свёртывания больших объемов информации. При этом критериями выделения граф в систематизирующих таблицах являются этапы (века), имена деятелей (с указанием годов жизни), основные произведения, стиль, особенности творческой манеры (при необходимости), вклад в развитие мировой культуры, а также при характеристике развития мировой литературы указание особых форм литературного творчества, а для в XIX – XX вв. – указание течений, движений и художественных объединений.

Научная библиотека ЮУрГУ имеет огромный фонд учебной литературы. Поэтому при необходимости Вы можете обращаться и к другим имеющимся в ней изданиям.

Желаем Вам успехов!

ТЕМА 1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

План

1. Основные типы египетских храмов. Выдающиеся памятники египетской архитектуры. (Поминальные комплексы в Саккаре и Гизе. Храмовый комплекс Амона-Ра в Карнаке и Луксоре. Скальный храмовый комплекс в Абу-Симбеле. Храм Ментухотепа I и полускальный заупокойный храм царицы Хатшепсут. Скальная гробница фараона Тутанхамона).
2. Литература и музыкальное искусство Древнего Египта.

Уясните содержание следующих понятий: поминальный комплекс, Дейр-аль-Бахри, заупокойные сооружения, Саккара, архитектура, мастаба, пирамида, Гизе (Гиза), ступенчатые пирамиды, пирамида Джосера, пирамида Хефрена (Хафра), пирамида Хеопса (Хуфу), пирамида Менкаура (Микерина), гипостильный зал, наземный храм, пилон, колоннада, обелиски, аллея сфинсков, Карнакский комплекс, Луксорский комплекс, перистиль, гипостиль, египетский храм продольно-осевой композиции, скальный храмовый комплекс, колоссы Рамсеса II («колоссы Мемнона»), скальный храм, полускальный храм, Дейр-аль-Бахри, пандус, капители с головой богини Хатор, эбеновые двери, осирические статуи Хатшепсут, семья Снефрунофер, хейронимы, песни-плачи, хи, иба, хейронимия, арфа, флейта, гусли, бубны, кастаньеты, систр, лира, барабан, труба, туба, водяной орган, тимпан, гобой, пентатоника, капелла, иероглифы, Розеттский камень, Голенищев В.С., тексты пирамид, Александрийская библиотека, музейон, скриптории, Эратосфен, Зенадот, Аристарх Самосский, Каллимах (ок. 310 – ок. 240 гг. до н.э.), копиисты, папирус, пергамент, свиток, книга, храм Сераписа, виньетки, речения.

Литература

1. Античность: словарь-справочник по истории, культуре и мифологии / И.Е. Ермолова и др.; под общ. ред. В.Н. Ярхо. – 3-е изд. стер. – Дубна: Феникс+, 2014.
2. Большая история искусства. Т. 1. Древний Египет / авт. текста А. Карточчи, Г. Розати; ред. А.С. Виноградова, пер. с итал. И.В. Макаровой. – М.: Слово, 2009.
3. Борзова Е.П. История мировой культуры. – . – 5-е изд. – СПб.: Лань, 2007.
4. Вейс Г. История культуры народов мира. Т. 1: Зарождение мировой цивилизации. Древний Египет. Обычай и нравы. Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. – М.: ЭКСМО, 2004.

5. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. В 3 т. – СПб.: Издательский дом «Литера», 1997.
6. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры. – М.: Просвещение 1996
7. Всеобщая история искусств. – Т.1: Искусство Древнего мира. – М.: Искусство, 1969.
8. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
9. Грачева О.О. Мировая художественная культура. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. – М.: Просвещение, 1969.
11. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.
12. Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / сост.: Р.П. Андреева. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2003.
13. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
14. Карпушина С.В., Карпушина В.В. История мировой культуры. – М.: Nota bene, 1998.
15. Кинх Х.А. Древнеегипетский храм. – М.: Искусство, 1979.
16. Культура Древнего Египта / пер. с англ. и науч. ред. В.Н. Ларченко. М.: Арт-Родник, 2003.
17. Культурология: История мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. – М.: Юнити, 2000.
18. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. – Ч. 1. Древний мир. – СПб.: Специальная литература, 1997.
19. Матье М. Искусство Древнего Египта. – СПб.: Журнал «Нева»: Летний сад, 2001.
20. Мировая художественная культура / под ред. М.Ю. Василевской. – М.: Просвещение, 1996.
21. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросса и др. – М.: Высшая школа, 2007.
22. Кинх Х.А. Древнеегипетский храм. – М.: Искусство, 1979.
23. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Ч. 1. Древний мир. – СПб.: Специальная литература, 1997.
24. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. – М.: Просвещение, 1971.
25. Силичев Д.А. Культурология: учебное пособие для вузов по направлению «Экономика» (бакалавриат). – М.: Вузовский учебник – ИНФРА-М, 2014.
26. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры /пер. с чеш. В.К. Иванова; под ред. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1987.
27. Чернокозов А.И. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 1997.

28. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. – М.: Новая школа, 1996.

Методические рекомендации

При подготовке к первому вопросу семинара назовите признаки раннего египетского храма, египетского храма осевого типа, египетского храма продольно-осевой композиции, полускального и скального храмов. Расскажите о порядке расположения элементов храма продольно-осевой композиции (перистиль, обелиски, пилоны, гипостильный зал, мастобообразные стены вокруг комплекса, переходы, молельни, помещения для священной ладьи, библиотеки, комнаты для специальных ритуалов и т.д.).

Составьте систематизирующую таблицу, отражающие порядок (время) и особенности (место, тип сооружения, архитектор, параметры, своеобразие экстерьера и интерьера) создания основных выдающихся памятников египетской архитектуры. По мере создания таблицы опишите пирамиду Джосера. Почему происходит переход от строительства мастаб к строительству пирамид? Сохраняется ли мастаба как сооружение? Какую функцию выполняет мастаба в эпоху строительства пирамид? Какие элементы входили в поминальный комплекс в Саккаре? Перечислите элементы поминального комплекса в Гизе. Опишите внешний вид и устройство пирамиды Хеопса, пирамиды Хефрена, пирамиды Микерина. Расскажите о дискуссиях по вопросам назначения и технологии строительства пирамид. Расскажите о дискуссиях вокруг атрибуции (архитектурное сооружение или монументальная скульптура), хронологии создания и строения Большого Сфинкса. Опишите планировку наземных заупокойных храмов. Какова история создания Карнакского комплекса. Опишите его строение, внутренний вид помещений в сооружениях Карнакского комплекса. Вопросы целесообразно рассматривать в виде систематизирующей таблицы. Каковы особенности освещения подобных архитектурных комплексов? Опишите строение Луксорского комплекса. В чем особенность египетских храмов с точки зрения планировки и процесса создания? Опишите внутренний вид помещений в сооружениях Луксорского комплекса. Каково современное состояние Луксорского и Карнакского комплексов? Расскажите о технологии создания скальных храмовых комплексов. Опишите строение храмового комплекса в Абу-Симбеле. Являются ли колоссы Рамсеса II круглой монументальной скульптурой? Обратите внимание на расположение и размеры храмов Ментухотепа I и Хатшепсут. Опишите внешний вид и внутреннее убранство храма царицы Хатшепсут. Какой новый вид капители был создан в этот период? Почему в храме повсюду встречается изображение богини Хатор?

Расскажите историю открытия гробницы фараона Тутанхамона. Опишите находки из гробницы Тутанхамона. Подумайте, почему происходит отказ от полускальных храмов и возникает скальный тип гробницы?

При ответе на второй вопрос назовите основные жанры литературы Древнего Египта. Что такое «Тексты пирамид»? Где располагались «Тексты пирамид»? Что такое «Тексты саркофагов»? Расскажите о «Книге мертвых». Что такое «виньетки» и «речения»? Какая литература называется дидактической? Расскажите о любовных песнях и сказках Древнего Египта. Расскажите историю установления значения египетских иероглифов. Кто такой Ж.-Ф. Шампольон? Какую роль в египтологии сыграл Розеттский камень? Опишите внешний вид Розеттского камня. Опишите внешний вид египетских книг. Какой материал использовался для создания книг? Расскажите о математическом папирусе В.С. Голенищева. Опишите историю создания и гибели Александрийской библиотеки. Какую роль сыграла Александрийская библиотека в развитии мировой культуры? Назовите истоки появления музыки; перечислите музыкальные инструменты, существовавшие в то время. Какие виды музыки существовали в Древнем Египте? Сохранились ли в истории имена знаменитых музыкантов Древнего Египта? Откуда мы узнаем о развитии музыки в Египте в изучаемую эпоху? О каком уровне развития музыки свидетельствует существование хейронимии?

ТЕМА 2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА

План

1. Типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер, моноптер. Устройство древнегреческого храма. Дорический, ионический ордер и коринфский ордер.
2. Литература, музыкальное и театральное искусство Древней Греции.
3. Выдающиеся памятники античной культуры.

Уясните содержание следующих понятий: храм в антах, простиль, амфипростиль, диптер, периптер, моноптер, пронаос, целла, стилобат, стереобат, портик, карниз, фриз, акротерий, фронтоны, постикум, опистодом, наос, анты, архитрав, антаблемент, колонна, ордер, дорический ордер, ионический ордер, коринфский ордер, композитный ордер, тосканский ордер, акант (аканф), ионика, волюта, эхин, база, каннелюры, абак, капитель, архитрав, курватура, энтазис, общая колонная база, вазопись, геометрический стиль, чернофигурная роспись, краснофигурная роспись, фрески, энкаустика, гемма, инталио, камея, глиптика, камея Гонзага, скульптура, классический период, эллинистический период, «Дорифор», Полидор, «Менада», круглая скульптура, статуя, статуя Афины Парфенос (Афины Девы), Атенодор, бронзовая скульптура, «Дельфийский возничий», герма, глиптотека,

глиптика, ваяние, пластика, «Колосс Родосский», Фидий, «Лаоокоон», Поликлет, кентавромахия, Мирон, «Апоксиомен», Скопас, амазономехия, Пракситель, «Афродита Книдская», римские мраморные копии, «Дискобол», Лисипп, «Тираноубийцы», хризозефантинская скульптура, «Ника (Нике) Самофракийская», «Зевс Громовержец», Леохар, «Мальчик, вынимающий занозу», Агесандр, гигантомахия, фриз, фронтоновая скульптурная композиция, «Апполон Бельведерский», «Венера Милосская», монументальная скульптура, авлеты, аэды, рапсоды, плакальщицы, песни-лин, пеан, тренос, Талет из Гортины, декламация, номы, гармония, Олимп, авлос, пение в унисон, Терпандр, китара, Сакад, Архилох, Алкей, Сапфо, барбитон, пектида, Пиндар, гимны, дифирамбы, Арион, Фриних, Кинесий, Пифагор, Гераклит, Филоксен из Киферы, Тимофей из Милета, китареды, гармоники, каноники, пифагорийский строй, Аристоксен, Аристотель, тетра хорды, древнегреческий лад, дидактический фольклор, Гомер, «Одиссея», Гесиод, «Иллиада», дриады, «Теогония», «Труды и дни», ореады, nereиды, океаниды, козлоногие сатиры, кентавры, хтонизм, «Прометей прикованный», аллегория, Иония, остров Лесбос, Симонид, Гиппонакт, элегия, Анакреот, Кардин, Мимнерм, Феогнид, Солон, фаллические песни, Тиртей, Алкман, Стесихор, Ивик, новелла, Эзоп, бытовой анекдот, Феспид, аттическая трагедия, Эсхил, Фриних, Софокл, Еврипид, Кинесий, Пифагор, Гераклит, Филоксен из Киферы, Тимофей из Милета, «Прометей прикованный», Солон, Тиртей, Алкман, Эзоп, театр, Дионисии, Феспид, оркестра, скена, театрон, театр Диониса в Афинах, театр Эпидавра, драматургия, драма, пентагондодекаэдр, «Сириянка», скульптурный портрет императора Веспасиана, статуя Октавиана Август, бюст императора Каракаллы, Колонна Траяна, Пантеон, Колизей, гробница Цецилии Метеллы, дворец Диоклетиана, Адрианов вал, Знатная римлянка, Римский центурион, Римский легионер.

Литература

1. Античность: словарь-справочник по истории, культуре и мифологии / И.Е. Ермолова и др.; под общ. ред. В.Н. Ярхо. – 3-е изд. стер. – Дубна: Феникс+, 2014.
2. Большая история искусства. Т. 2: Древняя Греция / авт. текста А. Карточчи, Г. Розатти / ред. А.С. Виноградова / пер. с ит. Ю.А. Гинзбурга. – М.: Слово, 2009.
3. Большая история искусства. Т. 3: Древний Рим / авт. текста Д. де Томмазо / ред. А.С. Виноградова / пер. с ит. И.А. Волкова. – М.: Слово, 2009.
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. – . – 5-е изд. – СПб.: Лань, 2007.
5. Виннер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Современник, 2000.

6. Всеобщая история искусств. – Т.1: Искусство Древнего мира. – М.: Искусство, 1969.
7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
8. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2012.
9. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
10. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
11. Культурология: История мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. 2-е изд. – М.: Юнити, 2010.
12. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Уроки античной культуры. – М.: Просвещение, 1996.
13. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренграсса. – М.: Высшая школа, 2011.
14. Петракова А.Е. Искусство Древней Греции и Рима: учебно-методическое пособие для студентов I курса. – СПб.: Изд-во СПбКО, 2009.
15. Сиблер М. Римское искусство / ред. Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, 2008.
16. Словарь античности / под ред. Кузищина В.И. – М.: Прогресс, 1993.
17. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984.
18. Чернокозов А.М. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.
19. Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. – М.: Просвещение, 1966.
20. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. – М.: Новая школа, 2012.

Методические рекомендации

При подготовке ответов на первый вопрос изучите рисунки, схемы, макеты древнегреческих храмов, фотографии их остатков. Разберите конструктивное устройство древнегреческого храма, определив на рисунках указанные элементы древнегреческого храма. Рассмотрите элементы классического архитектурного ордера. Найдите на схемах указанные элементы колонн и антаблемента. Опишите местонахождение и функции аканта (аканф), ионики, волют, эхина, базы, каннелюр, абака, капители, архитрава, курваты, энтазиса.

При подготовке второго вопроса семинара проведите систематизацию понятий, относящихся к литературе, музыкальному и театральному искусству Древней Греции. Назовите этапы развития древнегреческого театра. Когда появился один актер? Кто вводит второго актера? Когда

появился третий актер? Когда появляется группа актеров? Назовите жанры драматургических произведений, получивших распространение в Древней Греции. Каковы особенности древнегреческого театра в отличие от современного театра? Расскажите об устройстве древнегреческого театра. Каковы функции сцены, оркестры, театрона? Назовите сохранившиеся до настоящего времени древнегреческие театры, являющиеся крупнейшими памятниками архитектуры. Где они расположены? Опишите их современное состояние. Перечислите имена выдающихся древнегреческих драматургов. Охарактеризуйте их жизненный путь. Назовите знаменитые драматургические произведения. Какие произведения древнегреческих драматургов продолжают привлекать внимание современных режиссеров? Опишите классические сюжеты древнегреческих театральных произведений.

При подготовке ответа на третий вопрос семинара назовите выдающиеся памятники древнеримской архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства. Опишите историю создания и строение Пантеона, Колизея, гробницы Цецилии Метеллы, дворца Диоклетиана, Адрианова вала, колонны Траяна, гробницы императора Августа, Аппиевой дороги. Назовите общие черты и отличия римской и древнегреческой скульптуры.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

План

1. «Каролингское возрождение» в дороманской культуре.
2. Романская и готическая архитектура.
3. Готическое изобразительное искусство. Особенности развития декоративно-прикладного искусства в эпоху готики. Лиможские эмали.
4. Дороманская, романская и готическая литература.

Уясните содержание следующих понятий: «Сенбертинские анналы», баптистерий, «звериный стиль», саркофаг, «Фульдские анналы», епископ Теган, романские языки, Алкуин (735 – 804 гг.), Эйнгард (около 770 – 840 гг.), буквицы, Carolus Magnus, Иоанн Скотт Эриугена (810 – 877 гг.), анналы, Павел Диякон (720 – 799 гг.), «Королевские анналы», бург, пфальц, капелла, трансепт, складень, реликварий, каролингский минускул, вестверк, статуя Святой Веры (X в.), инициалы, фронтисписы, нарвал, «История лангобардов», маюскул, германские языки, крипта, «Академия», Карл Великий, «отцы церкви», Ангильберт, Седулий Скотт, «каролингский ренессанс», романский замок; ратуша, рынок, собор, замок, бефруа, отель, фонтаны, колодец, аркбутаны, контрфорсы, тонкие и пучковые колонны; нервюры; стрельчатая арка; травея; крестовый нервюрный свод; вимперг;

пинакль; фиал; крестоцвет; щипец; краббы, кроссы; горгульи; стрельчатые окна; горбыль; витраж; окно-роза, «Ангельский хор» Линкольнского собора (1256-1280 гг.), «Бамбергский рыцарь» («Бамбергский всадник»), статуи маркграфа Эккехарда и его супруги Уты в Наумбургском соборе, «Золотая Богоматерь» и «Прекрасный Бог» Амьенского собора (1224-1230 гг.), горгульи собора Парижской Богоматери, растительный орнамент, терновник, накладное золото, Ж. Пюссель, «рамки», рака, медальонный орнамент, архитектурные обрамления, «усики», готическое письмо, гротескные фигуры, братья Лимберги, ажурный узор, «Богатейший часослов герцога Беррийского», французская манера («joie de vivre»), «король манускриптов», часослов, рака, «Королевский саркофаг» (XIV в.?) собора Святого Витта; «рака трех королей» в Кельнском соборе (1164 г.), коронационные регалии, «Королевский саркофаг» (XIV в.?) собора Святого Витта; «рака трех королей» в Кельнском соборе (1164 г.), коронационные регалии, эмалирование, лиможская эмаль, серебряная чаша Стадли (XIV в.).

Литература

1. Большая история искусства. Т. 4: Средневековье / авт. текста Д. Маруччи, Р. Белкари / ред. Е.С. Сабашникова / пер. с ит. А.А. Сабашниковой. – М.: Слово, 2009.
2. Борзова Е.П. История мировой культуры. – 5-е изд. – СПб.: Лань, 2007.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. В 3 т. – СПб.: Издательский дом «Литера», 1997.
4. Всеобщая история архитектуры / О. Шуази. – М.: Искусство, 2010.
5. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
6. Гомбрих Э. История искусства. – М.: Астрель, 1998.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. – М.: Просвещение, 1969.
8. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2010.
9. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
10. Винер К. История стилей изобразительных искусств. – М.: Искусство, 1998.
11. Культурология: История мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. 2-е изд. М.: Юнити. – 2010.
12. Культурология в вопросах и ответах. – М.: Гардарики, 1999.
13. Культурология: История мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. 2-е изд. М.: Юнити. – 2012.

Методические советы

При ответе на первый вопрос расскажите, почему дороманской западноевропейской культуре выделяется период «каролингского возрождения». Назовите факторы, которые привели к расцвету культуры в этот период. Составьте систематизирующую таблицу или схему «Каролингское возрождение». При желании разработайте несколько вариантов систематизирующих таблиц или схем. Расскажите о развитии архитектуры в эпоху «каролингского ренессанса». Опишите строение монастырей, расскажите о пфальцах, бургах. Сохранились ли к нашему времени большинство пфальцев? Опишите трансепты, вестверки, капеллы, баптистерии. Назовите функции, которые выполняли эти архитектурные элементы и сооружения. Какие художественные школы возникли в процессе развития книжной миниатюры. Расскажите об основных тенденциях в развитии каролингской скульптуры. Назовите основные памятники архитектуры и изобразительного искусства.

При ответе на второй вопрос объясните, почему романская архитектура носила крепостной характер. Перечислите признаки романского храма. Опишите строение романского замка. Какие новые типы укреплений появились в романскую эпоху. Приведите примеры выдающихся памятников романской архитектуры. Укажите признаки готического стиля на репродукциях в полученных методических раздаточных пособиях. Укажите основные элементы каркасной системы. Охарактеризуйте признаки городского готического ансамбля. Опишите особенности главных готических соборов Западной Европы. Составьте систематизирующую таблицу «Готические соборы», указав в ней название собора; страну и район расположения собора; время создания; сооружения, находившиеся ранее на месте данных соборов; архитекторов; функции собора; особенности сооружения.

При ответе на третий вопрос подумайте, какую роль играли в готическом искусстве живопись и скульптура по отношению к архитектуре. Каким было соотношение скульптуры и живописи? Назовите признаки готического стиля в скульптуре и живописи, основные памятники скульптуры и живописи. Опишите идеал женской и мужской красоты, сложившийся в готической культуре. Укажите, какие скульптурные памятники ему соответствуют? Назовите дошедшие до нашего времени имена скульпторов эпохи Готики. Расскажите о скульптурном убранстве Шартрского, Реймского, Страсбургского, Миланского и других готических соборов. Ратуши в г. Брюгге. Назовите самые знаменитые готические витражи.

При ответе на четвертый вопрос расскажите о новых тенденциях и традициях в развитии книжного дела и литературы в дороманский и романский периоды. Перечислите памятники литературы. В чем отличие каролингского минускула от маюскула? Почему каролингский минускул называют романским шрифтом? Составьте систематизирующую таблицу, отражающую общие черты и отличия романской и готической книжной миниатюры. Перечислите виды готического орнамента, назовите мастеров

готической книжной миниатюры. Где располагался центр готической книжной миниатюры? Как изменилась роль книги в готическую эпоху? Какие типы книг были наиболее распространены? Почему искусство книжной миниатюры называют «лебединая песня умирающей готики»? Укажите основные виды декоративно-прикладного искусства, которые получили развитие в готическую эпоху. Почему коронационные регалии, реликварии и раки становятся распространенными изделиями декоративно-прикладного искусства? Перечислите наиболее выдающиеся памятники декоративно-прикладного искусства. Охарактеризуйте технику лиможских эмалей. Каковы сюжеты лиможских эмалей? Перечислите произведения лиможских эмальеров, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

План

1. Византийская мозаика.
2. Иконопись в Византии, складывание иконографии.
3. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Византии.

Уясните содержание следующих понятий: мозаика, смальта, икона, эмаль, иконопись, иконография, халцедон, каноны иконописи, сардоникс, «Ангел Златые власы», моливдовулы, «Богоматерь Владимирская», фрески собора Святой Софии, иконоборчество, христовулы, иконопочитатели, энкаустика, перегородчатая эмаль, яшма, камеи, потиры, сапфир, драгоценные ткани, «византийский торжественный стиль», плащаница, оклад иконы, Христос Пантократор, реликварии, эмаль на камне, выемчатая эмаль.

Литература

1. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. – Екатеринбург: ЛТД, 2000.
2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.
3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
4. Гомбрих Э. История искусства. – М.: Астрель, 1998.
5. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
6. Лазарев В.Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986.
7. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренграсса. – М.: Высшая школа, 2001.
8. Словарь античности / под ред. Кузищина В.И. М.: Прогресс, 1993.
9. Удальцова З.В. Византийская культура. – М.: Наука, 1968.

10. Чернокозов А.М. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 1997.
1. Чубова А.П., Иванова А.Г. Античная живопись. – М.: Советский художник, 1966.
2. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. – М.: Новая школа, 1996.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос расскажите о развитии мозаичного искусства в Византии. Опишите технологию прямой и обратную мозаики. Назовите знаменитые византийские мозаики. Опишите мозаичные иконы.

При ответе на второй вопрос выделите этапы развития иконописи в Византии. Подумайте, какое влияние оказало на развитие иконописи движение иконоборчества? Назовите каноны иконографии. Охарактеризуйте византийскую икону. Дайте определение «византийского торжественного стиля», покажите его признаки в иконописи.

При подготовке третьего вопроса определите основные тенденции в развитии скульптуры в Византии. Какова судьба круглой монументальной скульптуры в Византии? Расскажите о технике выемчатой и перегородчатой эмали, о смешанной технике в эмалировании, о росписи золотом и эмалями по стеклу, об эмали на камне. Расскажите о золотых, серебряных и бронзовых иконах.

ТЕМА 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

План

4. Развитие живописи в эпоху Итальянского Возрождения.
5. Художественные школы Северного Возрождения в живописи. Творчество Эль Греко, Альбрехта Дюрера, Грюневальда, Лукаса Кранаха Старшего, Иеронима Босха, Творчество Франса Халса, Ганса Гольбейна Старшего и Ганса Гольбейна Младшего.
6. Кризис Возрождения в XVI в. Караваджизм и маньеризм в культуре Западной Европы.

Уясните содержание следующих понятий: «мадонна Конестабиле» (1502 г., Эрмитаж), Джотто (Джоттоди Бондони, 1266/1267-1337 гг.), фреска «Тайная вечеря» (1495-1497 гг.) в трапезной монастыря Санта Мария делла Грация в Милане, «Рождение Венеры», «Джоконда», Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи, 1401-1428 гг.); фрески капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции (1425-1428 гг.), «Портрет Моны Лизы дель Джокондо» (Париж, Лувр), Сандро Боттичелли (1445-1510

гг.), «Страшный суд» Микеланджело, Тициан Вечелли (1477/87-1576 гг.), «Даная», «Спящая Венера», сфумато, Микеланджело Буонаротти (1475-1564 гг.), Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.), Якопо Робусти Тинторетто (1518-1594 гг.), «Весна», Паоло Кальяри Веронезе (1528-1588 гг.), фрески капеллы дель Арена в Падуе, Рафаэль Санти (1483-1520 гг.), «Кающаяся Магдалина», «Венера», роспись Сикстинской капеллы в Ватиканском дворце (1508-1512 гг.), «Святое семейство», «Сикстинская мадонна» (151-1519 гг.), «мадонна в гроте» (1483-1494, Париж, Лувр), Джорджоне, «Юдифь», Донателло (Донатто ди Николло ди Бетто Барди, 1368-1466 гг.), «Давид», мраморная группа «Пьета», скульптурное оформление лестницы и площади Капитолийского холма, «Утро», «День», «Вечер», «Ночь», Бенвенутто Челлини (1500-1571 гг.), статуя кондотьера Гаттамелаты, кондотьер, немецкая школа Северного Возрождения, голландская живопись, фламандская живопись, испанское возрождение, французский ренессанс, Эль Греко (Доменико Теотокопулис, 1541-1614 гг.), «Апостолы Петр и Павел», Хиеронимус (ок. 1460-1516 гг.), Питер Брейгель (1525-1569 гг.), Ганс Гольбейн (Хольбейн) Младший (1497/8-1543 гг.), Ганс Гольбейн Старший, Франс Халс (1581/85-1666 гг.), Грюневальд (Маттиас Нитхард, 1470/75-1528 гг.), Лукас Кранах Старший (1472-1553 гг.), Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.), караваджизм, реализм, маньеризм, Якопо Понтормо (1494-1557 гг.), Бенвенутто Челлини (1500-1571 гг.), Анджелино Бронзино (1503-1572 гг.), Джорджо Вазари (1511-1574 гг.), фрески в палаццо Веккьо, 1555-1571 гг., Микеланджело да Караваджо де Меризи (1573-1610), «Лютнист» (1595 г.).

Литература

1. Великие художники итальянского Возрождения. Т. 1: Триумф рисунка / пер. с нем. / под ред. Э. Кенига. – М.: Арт-Родник, 2008.
2. Великие художники итальянского Возрождения. Т. 2: Триумф цвета / пер. с нем. / под ред. Э. Кенига. – М.: Арт-Родник, 2008.
3. Виппер Б.Р. Английское искусство. М.: 1945.
4. Вундрам М. Возрождение / ред. И.Ф. Вальтер. – М.: Арт-Родник, 2007.
5. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
6. Гомбрих Э. История искусства. – М.: Астрель, 1998.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. – М.: Просвещение, 1991.
8. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.
9. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
10. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
11. Киселев А.К. Шедевры фламандской и голландской живописи. – М.: Белый город, 2010.

12. Кроль А.Е. Английская живопись XVI – XIX веков в Эрмитаж. Л.: Искусство, 1961.
13. Культура Возрождения. В 2 т. Т. 2. Кн. 1. Л-П: энциклопедия / редкол.: О.Ф. Кудрявцев (отв. ред.) и др. – М.: РОССПЭН, 2011.
14. Культура Возрождения. В 2 т. Т. 2. Кн. 2. Р-Я: энциклопедия / редкол.: О.Ф. Кудрявцев (отв. ред.) и др. – М.: РОССПЭН, 2011.
15. Малая история искусств. – М.-Дрезден, 1976.
16. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренграсса. – М.: Высшая школа, 2001.
17. Форчеллино А. Микеланджело. Беспокойная жизнь / пер. с ит. М.В. Комарова и др. – М.: Весь мир, 2011.
18. Цельнер Ф. Микеланджело, 1475 – 1564. Полное собрание произведений / пер. с англ. / Ф. Цельнер, К. Тоенс, Т. Поппер. – М.: Арт-Родник, 2008.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос расскажите о новых приемах, появившихся в живописи. Почему художники стали применять прямую перспективу, светотень, «сфумато»? Опишите эти приемы. Составьте систематизирующую таблицу. Расскажите о «титанах Возрождения», «великих флорентийцах», назовите других известных художников Италии периода Возрождения. Дайте характеристику произведениям, созданным итальянскими ренессансными живописцами. Назовите новые приемы, открытые скульптурами в эпоху Возрождения в Италии. Подумайте, почему именно в Италии скульптура получает наивысшее развитие? Составьте систематизирующую таблицу, указав имена выдающихся скульпторов, годы их жизни, названия и дату создания произведений.

При ответе на второй вопрос перечислите страны, искусство которых относится к Северному Возрождению. Назовите выдающихся художников Северного Возрождения, укажите особенности художественных школ, сложившихся в каждой стране.

При ответе на третий вопрос поясните, почему возникло понятие «кризис Возрождения» XVI в. Расскажите о творчестве Караваджо. Назовите этапы его творческого пути. В каких стилях работал Караваджо. Почему караваджизм считают зарождением реализма в западноевропейской живописи? Назовите отличительные признаки маньеризма в живописи и скульптуре. Кто стал основоположником маньеризма. Расскажите о творчестве итальянского ювелира Бенвенутто Челлини.

ТЕМА 6. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ (4 часа)

Занятие 1 План

1. Стили барокко и рококо в западноевропейском искусстве.
2. Итальянское, английское, немецкое и испанское изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XVIII веков.

Уясните содержание следующих понятий: барокко, Людовик XIV, лепнина, позолота, вычурность, живопись классицизма, гиперболичность, аффектированность, цветовая гамма, композиция, многофигурность, рококо, изысканность, идиллия, подтекст, маркиза Помпадур, пастораль, пикантность, Людовик XIV, Антуан Ватто (1684 – 1723 гг.), маскарад, период Регентства (1715 – 1723 гг.), фривольность, вакханалия, «мастер галантных празднеств», куртуазность, «Любовь в итальянском театре», женственность, легковесность, эфемерность, амур, «Любовь во французском театре», фарс, плафоны, мистификация, гедонизм, трубадуры, Филипп Орлеанский, Людовик XV, Франсуа Буше (1703 – 1770 гг.), Жан-Батист Грез (1725 – 1805 гг.), плафоны, Жан-Батист Шарден (1699 – 1779 гг.), будуар, бисквит, Этьен Морис Фальконе (1716 – 1791 гг.), «Милон Кротонский», «Грозящий Амур», интерьер, веер, настенное панно, дессюдепорты, падуга, «рог изобилия», арабески, лаковые панно, «багатель», «атрибуты» (в декоративно-прикладном искусстве), английский Караваджо, Уильям Хогарт (1697 – 1764 гг.), Джошуа Рейнолдс (1723 – 1792 гг.), «История шлюхи» (или «Карьера проститутки»), пуританство, Джорджи Ромни (1734 – 1802 гг.), Джон Хопнер (1758 – 1810 гг.), ведута, Джон Опи (1761 – 1801гг.), «История распутника» («Карьера мота»), Джозайя Уэдждуд, Томас Шератон, Джордж Хэпслуайт, городской архитектурный пейзаж, Себастьян Риччи (1659 – 1734 гг.), «Модный брак», Джованни Батисто Пьяцетта (1683 – 1754) гг., Джузеппе Креспи, Джованни Батисто Тьеполо (1696-1770 гг.), Антонио Каналетто (1697 – 1767 гг.), Пьетро Лонги, Франческо Гварди (1712 – 1793 гг.), Франсиско Хосе Гойя-и-Лусьентес.

Литература

1. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Д. Гейдова, Я. Дурдик, Л. Кибалова, М. Мудра и др. – Прага: Артгия, 1988.
2. Бреполь Э. Художественное эмалирование. – Л.: Машиностроение, 1986.
3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.

5. Золотов Ю.Н. Французский портрет XVIII века в Эрмитаже. – М.: Искусство, 1960.
6. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
7. Искусство. Живопись. Скульптура. Градостроительство. В 3 ч. Ч.2. Искусство Западной Европы XVII – XX веков / сост.: М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1988.
8. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
9. Кожина Е.Ф. Искусство Франции XVIII века. – Л.: Искусство, 1971.
10. Кроль А.Е. Английская живопись XVI – XIX веков в Эрмитаж. – Л.: Искусство, 1961.
11. Лифшиц Н.А. Ж.-О. Фрагонар – М.: Искусство, 2002.
12. Малая история искусств: Искусство XVIII века / под ред. А.М. Кантора. – М.: Искусство, 1977.
13. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Высшая школа, 2001.
14. Чегодаев А.Д. Ж.-А. Ватто. – М.: Искусство, 1963.
15. Чернокозов А.М. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 1997.
16. Энциклопедический словарь художника / сост.: Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983.
17. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. – М.: Просвещение, 1996.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос назовите особенности стиля барокко в живописи. Какая цветовая гамма характерна для живописи барокко? В чем отличие барокко от классицизма? Каковы типичные сюжеты живописи барокко? В чем отличия живописи барокко от живописи эпохи Возрождения? Охарактеризуйте отличия барочной живописи от живописи маньеризма. Укажите признаки рококо в живописи. Какие сюжеты и цветовая гамма были характерны для рококо? Назовите ведущих художников, работавших в стиле рококо во Франции. Почему Антуан Ватто вошел в историю западноевропейского искусства как мастер «галантных празднеств»? Расскажите о творчестве Ж.-О. Фрагонара, Ж.-Б. Греза. В чем особенности стиля рококо в скульптуре? Перечислите выдающихся западноевропейских скульпторов и шедевры скульптуры стиля рококо. Расскажите о творчестве Этьена Фальконе. Какое произведение Фальконе стало популярнейшим в то время? Подумайте, почему рококо называют стилем интерьера. Расскажите о настенных панно, плафонах, дессюдепортах, падугах, зеркалах, «багатели». Какие типы орнаментов характерны для этого стиля? Какой новый тип орнамента создал Антуан Ватто? Расскажите о мебельных стилях

«чиппендэйл» и «шератон». Какова историческая роль рококо в развитии западноевропейского искусства?

При ответе на второй вопрос вспомните, какие стили были присущи итальянской живописи в XVII веке? Назовите ведущих итальянских живописцев. Дайте характеристику наиболее известных произведений итальянской живописи этого периода. Назовите отличительные тенденции в развитии итальянской живописи, скульптуры XVIII века, перечислите имена выдающихся живописцев и скульпторов и их произведения. Каковы особенности немецкой живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVIII века? Перечислите имена выдающихся живописцев и скульпторов, охарактеризуйте произведения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

Занятие 2

План

1. Классицизм и реализм в западноевропейской живописи и скульптуре в XIX веке.
2. Импрессионизм и постимпрессионизм, неоимпрессионизм, символизм.
3. Модерн в западноевропейской культуре.

Уясните содержание следующих понятий: Поль Сезанн (1839 – 1906 гг.), «барбизонская школа», реализм в живописи, Альфред Сислей (1839 – 1899 гг.), революционный романтизм, Клод Моне (1840 – 1926 гг.), Эдуард Мане (1832 – 1983 гг.), революционный классицизм, Анри де Тулуз-Лотрек (1864 – 1901 гг.), реалистический английский пейзаж, Жорж Сера (1859 – 1891 гг.), Пьер Огюст Ренуар (1841 – 1919 гг.), пленэр, импрессионизм, валёры, неоимпрессионизм, индустриальный пейзаж, Эдгар Дега (1834 – 1917 гг.), производственный жанр, салонное искусство, Камиль Писсаро (1830 – 1903 гг.), критический реализм, Поль Гоген, пленэрный пейзаж, Винсент Ван-Гог (1848 – 1903 гг.), Поль Синьяк (1863 – 1935 гг.), Уильям Моррис (1834 – 1896 гг.), фантасмагория, модерн, «линия Орта», текучесть линий, Обри Бёрдсли (Бердслей, 1872 – 1898 гг.), изразцы, Густав Климт (1862 – 1918 гг.), «югендстиль», Луис Комфорт Тиффани (1848 – 1933 гг.), Виктор Орта (1861 – 1947 гг.), Антонио Гауди (1852 – 1926 гг.), «флореальный стиль», стилизованный растительный декор, Чарльз Макинтош (1868 – 1928 гг.), «лунный свет», декадентство, символизм, «стиль метро», плакетка, эстетизм, Эмиль Галле (1846 – 1904 гг.), декаданс, Франц Штук (1863 – 1928 гг.), небоскребы, анфилада, «изысканный эстетизм», перламутровое стекло, живописная эмаль, изысканность, Каса Батло (Барселона), Г.Ж. Гимар (1867 – 1942 гг.), «стиль Гимар».

Литература

1. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М.: МГУ, 1980.
2. Бреполь Э. Художественное эмалирование. – Л.: Машиностроение, 1986.
3. Винер К. история стилей изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1998.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: ПРИОР, 1997.
5. Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Западная Европа. Ближний Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах. – М.: Издательский центр «А3», 1999.
6. Гомбрих Э. История искусства. – М.: Астрель, 1998.
7. Грачева О.О. Мировая художественная культура. – М.: АСТ, 2002.
8. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.
9. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. – М.: Издательский центр «А3», 1999.
10. Иванченко Я.В. Все шедевры постимпрессионизма. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.
11. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
12. Искусство. Живопись. Скульптура. Градостроительство. В 3 ч. Ч.2. Искусство Западной Европы XVII – XX веков / сост.: М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1988.
13. История мировой живописи. В 24 т. Т. 20: XIX век. Новые стили / авт.-сост. В. Калмыков, В. Темкин. – М.: Белый город, 2009.
14. История мировой живописи. В 24 т. Т. 23: XIX век. Ориентализм и салон / авт.-сост. В. Калмыков, В. Темкин. – М.: Белый город, 2009.
15. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
16. Кроль А.Е. Английская живопись XVI – XIX веков в Эрмитаж. – Л.: Искусство, 1961.
17. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Высшая школа, 2001.
18. Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М.: Советский художник, 1989.
19. Ревальд Д. История импрессионизма. – М.: Искусство, 1959.
20. Ревальд Д. Постимпрессионизм. – М. – Л.: Искусство, 1962.
21. Роу Д. Антонио Гауди. – М.: Белый город, 2009.
22. Сокольникова Н.М. Краткий художественный словарь. – Обнинск: Титул, 1996.
23. Томпсон Л. Сюрреалисты. Искусство в деталях. – М.: Арт-Родник, 2010.
24. Чегодаев А.Д. Импрессионисты. – М.: Искусство, 1971.
25. Чернокозов А.М. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 1997.

26. Энциклопедический словарь художника / сост.: Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса перечислите все стили, существовавшие в живописи Западной Европы в XIX веке. Дайте определение каждому стилю. Расскажите о творчестве Ж. Давида, Ж. Энгра. Подумайте, как изменился характер классицизма после термидорианского переворота. Дайте характеристику творчества Ф. Гойя. Расскажите о творчестве Э. Делакруа, Т. Жерико, К. Коро, Д. Констебля (Констебла), О. Домье, Ф. Милле, Г. Курбе, К. Д. Фридриха и др. Расскажите о А. Канова, Б. Торвальдсене, Ф. Рюде, В. Орта.

При подготовке второго вопроса расскажите о признаках импрессионизма и постимпрессионизма в живописи. Назовите наиболее известные произведения зарубежных импрессионистов и постимпрессионистов. Составьте систематизирующую таблицу, посвященную творчеству импрессионистов и постимпрессионистов. Опишите творческие приемы импрессионистов. Что такое пленэрная живопись? Почему живопись импрессионистов и постимпрессионистов при своем появлении вызвала резкий общественный протест и была принята лишь десятилетия спустя? В чем отличие знака от символа? Можно ли полностью содержание описать произведений символистов?

При подготовке третьего вопроса перечислите признаки модерна в архитектуре. Как выглядит «линия Орта»? Какие типы архитектурного орнамента характерны для модерна? Какие новые строительные материалы использовались архитекторами модерна? Чем вертикальный принцип расположения комнат отличается от анфиладного или коридорного? Как проявлялся принцип целостности, провозглашенный главным критерием красоты модерна, в проектировании и оформлении здания? Какую роль в формировании модерна сыграли процессы стандартизации при осуществлении индустриализации? Какие направления выделяют в архитектуре модерна? Расскажите о национально-романтическом, «пластическом», классицистическом и рациональном модерне. Как соотносятся понятия «модерн» и «декаданс»? Назовите особенности развития модерна в различных западноевропейских странах. Расскажите о творчестве А. Гауди, В. Орта и др. Почему некоторые сооружения модерна (какие?) называют архитектурной фантасмагорией? Что означает название «стиль Гимар» (или «стиль метро»)? Назовите особенности стиля модерн в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Перечислите художников и скульпторов, работавших в стиле модерн, опишите наиболее известные произведения. Расскажите об особенностях стиля модерн в декоративно-прикладном искусстве. Назовите общие сюжеты и мотивы стиля модерн. Назовите выдающихся художников-декораторов модерна. В каком

стиле работал Эмиль Галле? Чем объяснить широкое распространение эмалей в декоративно-прикладном искусстве модерна? Опишите технику эмалевой росписи «лунный свет». В чем отличие модерна от модернизма? Какого художника и почему называли «чужеземец из Византии»? Расскажите о стиле «изысканный аскетизм». Подумайте, почему искусство модерна называют «последним большим художественным стилем»?

ТЕМА 7. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

План

1. Модернизм в западноевропейской культуре первой половины XX в. Экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, конструктивизм.
2. Абстракционизм (беспредметное искусство). Минимализм: неопластицизм (или конструктивный геометризм) и супрематизм; лучизм; абстрактный экспрессионизм.

Уясните содержание следующих понятий: авангардизм, абстрактная каллиграфия, дриппинг (ташизм или абстрактный экспрессионизм), героический экспрессионизм, поп-арт, хай-тек, энвайронмент, боди-арт, «рэди-мейд» («реди-мэйд», «ready-made»), оп-арт, кинематическое (кинетическое) искусство, хэппенинг, концептуальное искусство, гиперреализм (магический реализм, или радикальный реализм, или фотореализм), стабиль, мобиль, кинетизм, акционизм, художественная инсталляция, андеграунд, инсталляция; модернизм, фовизм («дикие»), кубизм, Анри Матисс (1864 – 1964 гг.), дадаизм, лучизм, экспрессионизм, Казимир Малевич (1878 – 1935 гг.), ассоциации, футуризм, абстракционизм (абстрактивизм, беспредметное искусство), конструктивизм, минимализм, Василий Кандинский (1866 – 1944 гг.), орфизм, неопластицизм (или конструктивный геометризм), Франц Марк (1880 – 1916 гг.), супрематизм, динамический супрематизм, андеграунд, Пабло Пикассо (1881 – 1973 гг.), абстрактный экспрессионизм (экспрессионистский абстракционизм или геометрический абстракционизм), Пауль Клее (1879 – 1940 гг.).

Литература

1. Дешарн Р. Сальвадор Дали, 1904 – 1989. Живопись. Кн. 2: 1946 – 1989 / Р. Дешарн, Ж. Нере; пер. с англ. Л.А. Борис. – М.: Арт-Родник, 2009.
2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Академия, 2001.
3. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
4. Искусство. Живопись. Скульптура. Градостроительство. В 3 ч. Ч.2. Искусство Западной Европы XVII – XX веков/ сост.: М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1988.

5. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г.В. Драч и др. – Ростов н/Д., 2012.
6. Крючкова В.А. Антиискусство: теория и практика авангардистских течений. – М.: Искусство, 1985.
7. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Высшая школа, 2001.
8. От конструктивизма до сюрреализма / под ред. Г.Ф. Коваленко. – М.: АСТ, 1996.
9. Полевой В.М. Малая история искусств: Искусство XX века, 1901-1945 гг. – М.: Искусство, 1994.
10. Робинсон М. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах: иллюстр. Изложение жизни и творчества. Дополненное репродукциями 300 лучших работ. М.: ЭКСМО, 2013.
11. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996.
12. Турчин В.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада. – М.: Искусство, 1988.
13. Чернокозов А.М. История мировой культуры. – Ростов на Дону: Феникс, 1997.
14. Шестаков В.П. история американского искусства: в поисках национальной идентичности. – М.: РИП-холдинг, 2013.
15. Энциклопедический словарь художника / сост. Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса подумайте, с чем связано многообразие тенденций и особенностей развития западноевропейской культуры первой половины XX века? Как соотносятся понятия «авангардизм» и «модернизм»? Представляют ли они собой большой художественный стиль, подобно барокко, классицизму и т.п.? расскажите о конструктивизме в архитектуре. В чем выразился у конструктивистов отказ от композиции и замена ее конструкцией в живописи и скульптуре. Что такое конструктивистская композиция? Как отразилось появление конструктивизма на развитии театрально-декорационного искусства? В какой сфере искусства – в архитектуре, живописи или скульптуре – абстракционизм выразился меньше и почему? Почему живопись абстракционизма имела успех у части публики? Расскажите об основных направлениях модернизма в указанный период. Опишите особенности творческой манеры А. Матисса.

В чем искусствоведы видят отличия предметной реальности от живописной реальности в традиционной и модернистской живописи? В чем заключается собирательность термина модернизм? Каково отношение модернистов к академизму, реализму, к традиционному искусству в целом? Расскажите о дискуссиях по вопросу о соотношениях понятий «модернизм» и

«авангардизм». Расскажите о различных оценках модернизма. Назовите отличия модернистских течений первой половины XX века, наиболее известных мастеров модернизма, опишите получившие известность произведения. Всегда ли существует в модернизме четкое разделение на сферы искусства (живопись, скульптура и т.п.)? Расскажите о творчестве Сальвадора Дали. Какую роль играет, по мнению сюрреалистов, творческая энергия, исходящая из сферы подсознания и проявляющая себя во время сна, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайного блуждания карандаша по бумаге и т.п.)? Почему искусствоведы считают, что произведения сюрреалистов в нашем восприятии могут отождествляться как с добром, так и со злом? Каковы роль ассоциативности в восприятии сюрреалистических произведений? Какие находки сюрреалистов использовались в коммерции? В чем видят сторонники «реди-мэйда» его художественное содержание?

При подготовке ответа на второй вопрос подумайте, какую роль абстрагирование как способ мышления играет в абстракционизме? Что изображено на картинах абстракционистов? Какие ассоциации вызывают произведения абстрактной живописи? Какие направления в абстракционизме представляют творчество В. Кандинского и К. Малевича? Какую роль сыграло творчество В. Кандинского и К. Малевича в развитии модернизма? Что такое беспредметная композиция? Расскажите о возможных сюжетах беспредметных композиций. Расскажите о дискуссиях вокруг абстрактной живописи.

Назовите новые течения в модернизме, появившиеся во второй половине XX века. Как вы думаете, каков критерий выделения новых течений? Почему искусство XX в. называют иногда искусством художников-одиночек? Назовите наиболее известных мастеров модернизма второй половины XX в., опишите получившие известность произведения. Какое значение скульпторы-авангардисты вкладывают в понятия «стабиль» и «мобиль»? Что понимается в хэппенинге под «движущимся произведением»? Каково соотношение организации и импровизации в хэппенинге? Какие споры об эстетике городской среды вызывают сооружения в стиле «хай-тек»? Каково соотношение поп-арта с абстракционизмом? Расскажите о различных направлениях поп-арта. С каким творческими техническими приемами они связаны? Какую роль играют зрительные иллюзии в искусстве оп-арта? Как достигаются художниками оп-арта эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм? Какую роль играют в восприятии произведений оп-арта иллюзии струящегося движения, последовательной смены образов, неустойчивой, непрерывно перестраивающейся формы? Существуют ли они в действительности или возникают только в ощущении зрителя, созерцающего картину? Почему оп-арт считается продолжением техницистской линии модернизма? Какую цель ставили перед собой художники, работавшие в стиле гиперреализма? Почему особое внимание

многие из них обращали на блестящие, отражающие свет поверхности: стекла, пластик, полировку автомобилей и т.п.?

Опишите технику гиперреализма. Расскажите о дискуссиях вокруг гиперреализма. Опишите скульптурные произведения, выполненные в технике гиперреализма. Расскажите о таком направлении авангардизма, как инсталляция. Какие предметы используются обычно при создании художественной пространственной композиции инсталляторами? Каким эстетическим содержанием наделяют художники-инсталляторы свои произведения? Опишите произведение, созданное в стиле «кинетическое искусство». Расскажите об истоках кинетического искусства в русском народном творчестве. Почему такими истоками считаются некоторые произведения богородских резчиков по дереву? Как вводится движение в кинетическом искусстве? Почему часто авторами кинетических композиций применяются зеркала? С каким направлением авангардизма смыкается кинетизм в тех случаях, когда иллюзия движения создается меняющимся освещением? Где используются на практике достижения кинетистов?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к первокурсникам.....	5
Тема 1. Культура Древнего Востока.....	7
Тема 2. Культура Древней Греции и Древнего Рима	10
Тема 3. Культура средневековой Европы.....	13
Тема 4. Культура Византии.....	16
Тема 5. Европейская культура эпохи Возрождения.....	17
Тема 6. Европейская культура Нового времени	20
Тема 7. Проблемы культура XX века.....	25
Оглавление.....	29