

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П.Королева

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебный план, программа курса, контрольные работы и методические
указания

Самара 1999

Составитель Л.П.Подгорная

ББК Ч 110.1

Культурология. Учеб. план, программа курса, контрольные работы и метод. указания / Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. Л.П.Подгорная. Самара, 1999. 37 с.

Настоящие материалы составлены в соответствии с «Требованиями (Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Раскрывается содержание тем курса, даны контрольные задания и методические материалы, в том числе по написанию контрольных работ.

Пособие рассчитано на студентов дистантной формы обучения, может быть использовано преподавателями культурологии и мировой художественной культуры, а также студентами дневного отделения.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева.

Рецензенты: профессор Р.И.Таллер, доцент В.Н.Володин.

Курс культурологии является компонентом широкой программы гуманитаризации высшего образования. Её не следует сводить к пресловутому «повышению общей культуры молодого специалиста» (хотя и это нелишнее). Суть проблемы – в необходимости развития ассоциативно-образного мышления как основы творческого подхода к любому делу. Разумеется, речь идет и о воспитании гуманистических ценностных ориентаций, без которых немислимо прогрессивное развитие общества.

Программа курса рассчитана на два семестра. Возможности учебного плана вуза, а также чрезвычайная сложность самого феномена культуры побудили автора выделить в качестве предмета анализа ту грань в понятии культуры, которая фиксирует особенности поведения, сознания и деятельности людей в конкретных сферах социальной жизни. При этом учитывалось, что исследование философской, нравственной, экономической и политической культуры уже вошло в компетенцию кафедр традиционного вузовского обществознания. В такой ситуации основу курса должна была составить художественная культура.

Другое отличие данной программы от типичных программ исторического цикла связано с включением в курс материалов по теории культуры. По мнению автора, сущностной характеристикой многих гуманитарных наук является эмпирический уровень анализа. Однако эмпирическое знание как таковое есть чистая абстракция. В действительности оно всегда пропускается через призму известных теоретических представлений. В противном случае мы имели бы дело с элементарными фактографическими констатациями, мало связанными с наукой. Иными словами, научное воспроизведение фактов должно быть связано с началами категориального анализа. Функции такого начала и выполняет раздел, посвященный проблемам теории культуры. Достаточно очевидно, что изучение истории культуры неразрывно связано с пониманием сущности этого системного качества социальной жизни.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел I. Введение в теорию культуры

- Тема 1. Культура как феномен и категория теоретического сознания.
- Тема 2. Исторический экскурс в культурологические теории.

Раздел II. Классическое и современное изобразительное искусство Западной Европы

1. Тема 1. Искусство как социальное явление.
2. Тема 2. У истоков искусства.
3. Тема 3. Художественный мир античности.
4. Тема 4. Искусство средневековья.
5. Тема 5. Эпоха Возрождения.
6. Тема 6. Новое время – новые течения, стили и жанры.
7. Тема 7. XIX век: кризис европейского искусства и революция импрессионизма.

Раздел III. Русское искусство

- Тема 1. Искусство Древней Руси X – начала XIII века.
- Тема 2. Древнерусская иконопись.
- Тема 3. Развитие светского искусства в XVIII веке.
- Тема 4. Шедевры русской живописи XIX века.
- Тема 5. Поиск новых форм на рубеже веков.
- Тема 6. «Серебряный век» живописи.
- Тема 7. Социалистический реализм и искусство андерграунда.

Раздел IV. Художественная культура XX века

- Тема 1. Слагаемые и судьбы искусства XX века.
- Тема 2. Культура постмодернизма.

ПРОГРАММА

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Культура как феномен и категория теоретического сознания

Определения культуры и природа их полисемантической. Понятие о культуре в эмпирическом контексте. Конкретнонаучное знание о культуре. Принципы философского подхода к анализу культуры.

Природа и культура. Надбиологический характер культуры. Культура как ноосфера.

Общество и культура. Аксиологическая трактовка культуры. Культура как система ценностей, мир символических форм.

Динамика культуры. Культура и деятельность человека. Культура как совокупный результат творчески преобразующей деятельности человека, способ его самоопределения и развития. Культура как система социального наследования, способ трансляции и усвоения ценностей.

Социальные функции культуры. Морфология культуры. Понятие духовной культуры. Художественная культура.

Культурология и круг ее проблем. Теория и история культуры.

Методические указания

При подготовке этой темы следует иметь в виду, что понятие «культура» характеризует очень сложный и многообразный феномен человеческого бытия. Этим, в частности, объясняется большое количество определений культуры. Формирование культурологии как самостоятельной научной дисциплины можно рассматривать как стремление преодолеть пестроту и многообразие представлений о культуре и построить ее общую теорию.

В XX веке сложилось два направления в области теоретических взглядов на культуру:

- *адапционизм* – рассматривает культуру как специфически человеческий способ взаимодействия с окружающей средой;
- *идеационизм* – понимает культуру как область идеального, содержащую продукты духовного творчества человека.

Теория, которая синтезирует эти два направления, называется *информационно-семиотической концепцией* культуры.

Анализируя феномен культуры, важно выделить ее социальные функции, в первую очередь следующие: адаптивную, коммуникативную, интегративную, функцию социализации и др.

Тема 2. Исторический экскурс в культурологические теории

Эволюционная концепция культуры во французском Просвещении XVIII века. (Гельвеций, Гольбах, Вольтер). Критика противоречий культуры и цивилизации в Просвещении (Руссо) и в немецкой классической философии (Кант, Шеллинг, Гегель). Культура как область духовной свободы человека.

Основные идеи марксистской концепции культуры.

Аксиологическая концепция культуры М. Вебера.

Критика теории единой линейной эволюции с иррационалистических позиций. Создание теории локальных цивилизаций во второй половине XIX – начале XX веков. Н. Данилевский: Россия и Европа. О. Шпенглер: закат Европы. А. Тойнби: постижение истории. П. Сорокин: социальная и культурная динамика. Культура как совокупность знаковых систем (К. Леви-Стросс, М. Фуко).

Концепция игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет).

Современные теории контркультуры. Элитарная и массовая культура. Китч как социально-философское и культурно-эстетическое явление.

Постмодернизм как феномен и новая парадигма культуры.

Методические указания

При подготовке этой темы следует иметь в виду, что разнообразие культур – очевидный исторический факт. Существует ли единство в этом разнообразии? Каковы место и роль локальных культур в мировом культурно-историческом процессе? Подобные вопросы постоянно возникают перед историками и теоретиками культуры.

Во французском Просвещении определяющей была идея социально-культурного прогресса. Единство культур проявляется в прохождении всеми народами одного и того же исторического пути.

В теории великого немецкого философа Гегеля прогресс истории и взаимосвязь культур обусловлены саморазвитием мирового духа.

В конце прошлого - начале нынешнего столетия видное место в культурологии заняли концепции европоцентризма и славянофильства. Для первой характерна апологетика западной культуры, при которой Европа рассматривается в качестве центра мировой цивилизации.

Подобная точка зрения отвергается славянофильством, хотя это течение отнюдь не объявляет славянский мир средоточием культуры. Исторический прогресс не однолинеен. Он полилинеен и представляет собой взаимодействие культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский).

Идея полилинейности истории человечества нашла воплощение в трудах знаменитых теоретиков культуры О. Шпенглера и А. Тойнби.

Особое место в культурологии занимает концепция известного русского (а затем американского) социолога П.А. Сорокина. Ученым была предложена типология культуры и поставлен вопрос о закономерностях, определяющих не только цикличность развития культур, но и изменение их содержания.

Изучая тему, следует также обратить внимание на культурологическую концепцию голландского теоретика Й. Хейзинги, определяющего культурное творчество как разновидность игры.

И, наконец, обратите внимание на явление постмодернизма в развитии культурологии.

Список рекомендуемой литературы к темам 1 и 2

- Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
Аргановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Л., 1967.
Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. М., 1987.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
Культурология. XX век. Антология. М., 1995.
Межуев В.М. Культура и история. М., 1977.
Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
Свасьян К.А. Человек как творение и творец культуры //Вопросы философии, 1987, № 6.
Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
Тойнби А. Постигание истории. М., 1992.
Фрейд З. Психоанализ, религия, культура. М., 1992.
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
Энциклопедический словарь по культурологии. М., 1997.
Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.

Раздел II. КЛАССИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Тема 1. Искусство как социальное явление

Бытие искусства. Понятие художественной картины мира. Полифункциональность искусства: искусство как знание и просвещение, анализ состояния мира; искусство как предсказание и предвосхищение; искусство как средство информации и коммуникации; воспитательная и внушающая функции искусства; искусство как способ формирования творческих способностей

личности; гедонистическая функция искусства. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность и многозначность искусства.

Язык и саморазвитие искусства. Искусство и наука. Искусство и религия. Художественные эпохи и художественный стиль. Психология художественного восприятия. Принципы классификации искусств. Виды и жанры изобразительного искусства. Цвет и колорит. «Вечность» и неповторимость произведений искусства.

Методические указания

Изучая эту тему, следует учитывать, что искусство – исторически первый способ познания человеком мира (если иметь в виду образы и ассоциации) и первый способ самовыражения. Искусство древнее науки, а само научное познание невозможно без развития в человеке силы воображения. Именно способность к творению художественных образов, к творчеству в наибольшей степени отличает человека от животного.

Исторически сложились устойчивые формы существования искусства: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, литература, музыка, театр, хореография, кинематограф, художественная фотография, дизайн и др. Каждая из этих форм имеет свои жанры – внутренние разновидности (например, в живописи – портрет, пейзаж, натюрморт...).

Различают следующие виды изобразительного искусства: *пространственные* (архитектура, живопись, декоративно-прикладное, скульптура), *временные* (музыка, литература) и *пространственно-временные* (кино, театр, телевидение).

В искусстве очень часто применяется иносказание, которое называют *аллегорией*. Аллегория – определенный способ мифологического мышления, унаследованный современной культурой. Другим не менее древним понятием является *символ*. Символы и аллегии создают представление о том, что недоступно конкретному изображению (например, голубь – символ мира). Отсюда, в частности, следует, что искусство нельзя рассматривать как простой способ зеркального отображения действительности.

Следует учитывать, что на наше восприятие искусства огромное воздействие оказывает прошлый опыт, воспитание, окружающая общественная среда, стереотипы оценок, свойственных той социальной группе, к которой мы принадлежим или хотели бы принадлежать. Это может быть также пропаганда, мода и многие другие факторы.

Список рекомендуемой литературы

- Алексеев С.С. О колорите. М., 1974.
Борев Ю.Б. Эстетика. М., 1981.
Волкова В.В. Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
Гадамер Х. -Г. Актуальность искусства. М., 1891.

- Гуревич А.Я. Одиссей. Человек и история. Исследование по социальной истории и истории культуры. М., 1989.
- Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. М., 1968.
- Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970
- Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974
- Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. М., 1981.
- Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. М., 1977.
- Образцов С.В. Эстафета искусств. М., 1983.
- Претте М. К., Капальдо А. Творчество и выражение: В 2 ч. М., 1981. Ч. I. 1985. Ч. II.
- Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.
- Рид Г. Определения искусства // Современная книга по эстетике. М., 1976.
- Рубцов И.Н. Символ в искусстве и жизни. М., 1991
- Фриче В. Социология искусства. М.-Л., 1930
- Яковлев В.Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.

Тема 2. У истоков искусства

Значение искусства в жизни первобытного племени. Находки времен палеолита. Человек природы. Тема неба в первобытной культуре. Первобытная гравюра на кости. Наскальная живопись. Магия первобытного искусства.

Древнеегипетское искусство и его сущность. Исторические эпохи. Сакральный характер древнеегипетской культуры. Древнеегипетская картина мира: боги и люди. Храм – модель мироздания. Пирамиды – воплощение «неизреченной мудрости веков» – символ Древнего Египта. Архетипы растительного и животного мира. Эстетический смысл древнеегипетского орнамента. Древнеегипетский художественный канон: образно-философская сущность; математический принцип расчета пропорциональных величин; трансформация трехмерного формата в двухмерное. Первая в истории человечества религиозная реформа Аменхотепа (Эхнатона). Древнеегипетский портрет.

Методические указания

Эпоха первобытного искусства – самая длительная в человеческой истории. Следует иметь в виду, что существуют общие черты, характерные для культуры первобытного типа: *синкретизм* – нерасчлененность ее форм, *бесписьменность*, которая обуславливает медленность накопления информации, а следовательно слабые темпы культурного и социального развития.

Изучая тему, необходимо учитывать, что жизнь первобытного человека – это череда ритуальных процедур и обрядов. Значительная часть из них имела магический характер. *Ритуалы* играли роль символов, наполненных различным

смыслом. Огромное значение имели *табу* – запреты. Обратите внимание на то, что культура собственно и начинается с запретов, которые пресекают асоциальные проявления животных инстинктов.

С развитием языка и речи формируется мифологическое сознание. Мифы пронизывают все формы деятельности людей и выступают в качестве цементирующего материала для членов сообщества. Поэзия мифов – первая форма литературного творчества.

При подготовке темы учтите, что первобытная культура создала предпосылки для возникновения цивилизации и культуры нового типа – «канонической» (т.е. основанной на правиле, законе). Классическую модель этого типа представляет собой художественная культура Древнего Египта.

Памятники древнеегипетского искусства, и прежде всего храмы и пирамиды, являются удивительно гармоничными благодаря положенной в основу художественного канона системе пропорциональной соразмерности форм. Искусство древние египтяне связывали с умением, мастерством; оно есть акт деяния богов, а потому является священным.

Египетская культура – это органичный синтез всех видов искусства, основанный на специфике мировоззрения древних египтян.

Список рекомендуемой литературы

- Анисимов А.Ф. Происхождение человека и общества. М., 1988.
Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996.
Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2-х кн. М., 1996.
Древние цивилизации. М., 1989.
Еремеев А.Ф. Происхождение искусства. М., 1970
Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1981.
Кондратов А.М. Атлантиды ищите на шельфе. Л., 1988.
Косидовский З. Когда Солнце было Богом.. М., 1991.
Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.
Любимов Л.Л. Искусство Древнего мира. М., 1980.
Матъе М.Е. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. Малая история искусств. М.-Дрезден, 1973.
Мифологический словарь /Под ред. Мелетинского Е.М. М., 1992.
Мифы народов мира. В 2-х кн. М., 1996.
Монте П. Египет Рамсесов. М., 1989.
Померанцева Н.В. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1989.
Угринович Д.М. Искусство и религия. М., 1982.
Фрезер Д. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. М., 1988.

Тема 3. Художественный мир античности

Мир представлений античного человека; космос, боги, люди. Гармония тела и духа. Античные боги и древнегреческие мифы. Минойская цивилизация (остров Крит). Культура Трои. «Золотоносные Микены».

Искусство архаического периода (VI – нач. V вв. до нашей эры). Зарождение греческих полисов. Два варианта культуры – дорическая и ионическая. Формирование философских представлений. Понятие искусства и понятие творчества. Архитектурный ордер – поиски совершенства, гармонии, ритма. Греческий храм как эталон гармонии. Архаическая скульптура: курсы и коры.

Классический период (конец V – IV вв. до нашей эры). Расцвет демократии в Афинах. Эпоха Перикла. Возникновение теории искусства. Понятие красоты, совершенства, меры и соответствия. Художественное обоснование канона. «Научные амбиции искусства». Классическая архитектура: храм Зевса в Олимпии. Афинский Акрополь. Греческая скульптура. Искусство вазописи. Канон ваз. Глиптика. Эстетика классического периода (Пифагор, софисты, Сократ, Платон, Аристотель).

Эпоха эллинизма (III в. до нашей эры – III в. нашей эры). Александр Македонский. Распад греческих полисов. Греческие эмигранты и их роль в культурной жизни других государств. Великая римская империя: особенности исторического становления и развития, основные черты римской ментальности. Новый статус искусства – обретение материальной ценности. Характерные признаки римского искусства и позднеантичная эстетика (эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм). Всеобъемлющий синкретизм в религии. Расцвет архитектуры и строительства. Римские амфитеатры – Колизей, амфитеатр Флавиев. Храм «всем богам» – Пантеон. Комплекс Римского Форума. Римские термы. Триумфальные арки и монументальные колонны. Римская скульптура. Живопись и мозаика (Помпейские фрески и мозаика, Фаюмский портрет).

Методические указания

Эпоха античной культуры начинается с образования греческих полисов – городов-государств в начале I тысячелетия до нашей эры. В основе древнегреческого мировоззрения лежали представления о силе и красоте человека, его личности, которая находится в тесном единстве и гармоническом равновесии с окружающей природой и социальной жизнью. Человек – в центре картины мира; человек – мера всех вещей.

Античная культура на протяжении всего существования переплетается с мифологией и религией. Античная религия – это языческая религия, религия многобожия. Она нам известна как олимпийская религия по произведениям Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Обратите внимание на то, что история античной эпохи разделяется на два периода – греческую и римскую античность.

Главными сферами греческой культуры становятся философия и искусство. Искусство Древней Греции превращается в самостоятельную область культуры и сферу деятельности. Особые виды искусства – архитектура, поэзия, скульптура, театр. Здесь родились классические архитектурные стили, каноны скульптурного изображения человеческого тела, образы эпической поэзии и любовной лирики, трагедии и комедии.

Наивысшего расцвета древнегреческое искусство достигает в эпоху Перикла (V век до нашей эры). К этому времени относится строительство ансамбля Афинского Акрополя – непревзойденной классики веков.

Римская античность заимствует многие идеи и традиции греческой культуры, но в ней много и самобытных моментов. В эпоху римской античности достигают высокого уровня ораторское искусство, художественная проза, поэзия, историческая наука и философия.

Архитектура Рима отличается от греческой гигантизмом. Наиболее грандиозными являются общественные сооружения, храмы, форумы, триумфальные арки, амфитеатры и др. Одно из самых известных творений Древнего Рима – Колизей (амфитеатр Флавиев), построенный в I веке нашей эры. Вершиной римской архитектуры является прославленный Пантеон (II век) – храм во имя всех богов.

Список рекомендуемой литературы

- Античность как тип культуры. М., 1988.
Античная культура и современная наука. М., 1975.
Античная цивилизация. М., 1973.
Архитектура античного мира. /Сост. Зубов В.Н., Петровский Ф.А./ М., 1940.
Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М.-Л., 1953.
Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х тт. М., 1992.
Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
Грейве Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. М., 1988.
Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994.
Кнабе Г.С. Быт и история античности. М., 1986.
Кнабе Г.С. Древний Рим – история и современность. М., 1988.
Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1992.
Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре. // Дерзание духа. М., 1988.
Мертлик Р. Античные легенды и сказания. М., 1992.
Словарь античности /Сост. Ирмшер Й./ М., 1989.
Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968.
Татаркевич С.А. Античная эстетика. М., 1977.

Тема 4. Искусство средневековья

Становление нового христианского мировоззрения. Проблема человека. Христианская эстетика: понятие целостности и упорядоченности, примат духовности, проблема образа, символа, аллегории, знака. Искусство как средство постижения трансцендентального мира и средство нравственного воспитания. Символика света и цвета.

Раннехристианское искусство: живопись римских катакомб, первые базилики. Средневековая Равенна. Искусство Византии эпохи Юстиниана (Святая София Константинопольская). Мозаика – божественная техника живописи. Иконопись. Христианский канон в живописи.

Искусство Западной Европы после тысячного года. Устройство монастыря. Становление средневекового города. Первая технологическая революция. Романский стиль. Новый облик храма: кафедральный собор как монумент (соборы в Милане, Майнце, Шпейере). Соборный комплекс в Пизе. Живопись и скульптура романского стиля. Средневековый замок. Дом бюргера. Готическая эпоха: ранняя, высокая и поздняя (пламенеющая) готика. Готический собор – синтез всей предшествующей культуры, образ нового стиля мышления (соборы Нотр-Дам в Париже, в Шартре, Миланский собор, Кельнский собор). Готическая скульптура – куртуазный стиль. Искусство выража. Средневековая миниатюра.

Методические указания

Условными историческими рамками средневековья являются V – XV века. Культура европейского средневековья возникла на руинах Римской империи.

Главенствующее положение в европейской культуре этого периода занимает *христианство*. Сила христианства в победе над греко-римской языческой религией обеспечивалась не только единством веры, но и организационным единством её церкви, а также её имущественными ресурсами.

Около пятисот лет длился период становления новой культуры, условная веха зрелости которой – 1000-й год.

Как и вся духовная жизнь, средневековое искусство целиком было подчинено нуждам церкви. Развивалось мастерство иконописи. В живописи и скульптуре господствовали библейские сюжеты. Высокого совершенства достигла духовная музыка. Особенно значительным было развитие *архитектуры* (в первую очередь церковной), которую можно считать главным видом средневекового искусства.

Следует, однако, обратить внимание на то, что своеобразие средневековой культуры связано не только с религией. В эпоху Средневековья произошли многие события, определившие всю дальнейшую жизнь Европы. Начали зарождаться нации, языки и государства. Возник иной, по сравнению с античным, тип европейского города, появились многие приметы

«европейского» образа жизни. Совершилась первая в истории человечества технологическая революция. Вошли в обиход стекло и очки, пуговицы и хирургические инструменты, бумага и письмо птичьим пером, нумерация листов в книгах. Были изобретены механические часы (что перевернуло представление о времени), клавиатура, огнестрельное оружие. Научились применять удобрения, делать железные подковы на гвоздях, ориентироваться по компасу.

В эпоху Средневековья (XII в.) были открыты первые европейские университеты – в Болонье, Оксфорде и Париже.

Список рекомендуемой литературы

- Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Бессмертный Ю.Л. Мир глазами знающей женщины IX века //Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Бродский Б.И. Жизнь в веках. М., 1990.
- Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет XV века. Его истоки и судьбы. М., 1972.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1987.
- Даркевич В.П. Путиями средневековых мастеров. М., 1972.
- Иванов К.А. Многоликое Средневековье. М., 1996.
- Ле Гафф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии. М., 1982.
- Ляковская О.А. Французская готика. М., 1973.
- Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.-М., 1974.
- Овсянников Ю.М. Рассказы об архитектуре. М., 1985.
- Средневековый человек и его мир. М., 1991.
- Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1984.
- Тяжелов В. Готическое искусство //Очерки истории искусства. М., 1987.
- Харитонович Д.А. Средневековый мастер и его представления о вещи //Художественный язык средневековья. М.,1982.
- Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1986.
- Ювалова Е. Западноевропейское искусство раннего средневековья и романской эпохи //Очерки истории искусств. М., 1987.
- Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI - XIII веков. М., 1978.

Тема 5. Эпоха Возрождения

Разложение средневекового уклада и становление новых социальных отношений. Новый образ жизни, светская культура. Становление гуманизма – Ф. Петрарка. Новый идеал человека. Его место в мире. Учение о земном счастье человека, обращение к этике Аристотеля. Расцвет наук, становление европейского рационализма. Новая роль искусства в жизни общества и человека. Эстетика Ренессанса: идеал античности, примат чувственной красоты, декларация достоинства человека, научные основания искусства.

Проторенессанс. Данте, Джотто, С. Мартине.

Раннее Возрождение. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Разделение архитектуры, живописи и скульптуры на самостоятельные искусства. Структурно-математическое понимание красоты (Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Л.-Б. Альберти).

Высокое Возрождение. Век гениев. Понятие красоты как гармонии. Платоновская академия во Флоренции. Лоренцо Великолепный. Личностно-материальная эстетика С. Боттичелли. Д. Савонарола и искусство. Леонардо да Винчи – художник, экспериментатор, ученый. Универсализм и поиск гармонии. Микеланджело Буонарроти: космизм творчества, трагизм раздвоенности. Рафаэль Санти – светлый гений Возрождения. Венеция: раннее творчество Джорджоне и Тициана, Венецианская школа. Зрелость Тициана – создание монументальной живописи, серии портретов. Милан: Д. Арчимбольдо.

Позднее Возрождение. Маньеризм. И. Босх, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко.

Немецкое Возрождение: А. Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн.

Возрождение в Нидерландах: Ян ван Эйк, П. Брейгель старший.

Методические указания

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – одна из самых ярких в истории человечества. Ее принято делить на периоды. Предвестием Возрождения был период «треченто» (XIV в.). Именно в это время в Италии возникло общественно-политическое и культурное направление, названное гуманизмом. Суть его в подчеркивании земного предназначения человека, в том, чтобы указать людям путь к счастью. Складывается новый идеал человека – деятельного, волевого, энергичного, любознательного, с развитым чувством собственного достоинства и красоты. Возрождение возвысило представления о человеческом разуме. Поэтому характерной чертой его является бурное развитие науки.

Величие Ренессанса ярче всего проявилось в сфере искусства. XIV век принес миру поэзию Петрарки, стали известны «Божественная комедия» Данте и полный народного юмора и вольнодумства «Декамерон» Боккаччо. Разнеслась по Италии слава Джотто – великого живописца, совершившего переворот в изобразительном искусстве. В его произведениях впервые после Средневековья появились реалистические, живые изображения людей.

В XV веке (период «кватроченто») возрождается Платоновская академия.

создаются знаменитые художественные коллекции и библиотеки. Во многих итальянских городах появляются школы живописи. Художники изучают анатомию, пропорции тела, линейную перспективу. Леонардо да Винчи – лишь один из великих, вошедших в созвездие громких имен кватроченто.

Период с последнего десятилетия XV века до середины XVI века (Высокий Ренессанс) оставил миру бессмертные шедевры архитектуры, творения замечательных живописцев Рафаэля и Микеланджело. Весь XVI век («чинквеченто») – время расцвета венецианской школы живописи, время Тициана, Веронезе, Тинторетто, Караваджо и других замечательных художников.

Следует обратить внимание на то, какое огромное воздействие на общество эпохи Возрождения оказала Реформация – народное движение, направленное против католической церкви и приведшее к возникновению протестантизма. Лидерами Реформации в XVI веке были Кальвин в Швейцарии и Лютер в Германии.

Итак, Возрождение – это переходная культура, создавшая опыт синтеза элементов различных культур в единое целое.

Список рекомендуемой литературы

- Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2-х тт. М., 1990.
Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1986.
Бекеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1977.
Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1994.
Гершензон-Чгодаева Н.М. Нидерландский портрет XV века. М., 1972.
Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1979.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1. М., 1996.
Кузнецов В.П. Идеи и образы Возрождения. М., 1979.
Либман М.Я. Искусство Германии XV - XVI вв. М., 1964.
Лебедевский М.С. Портреты Рафаэля. М., 1988.
Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994.
Петрочук О.К. Сандро Боттичелли. М., 1984.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI -XVII вв. М., 1989.
Соколов М.И. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII вв. М., 1994
Фуке Э. Иллюстрированная история нравов эпохи Ренессанса. М., 1993.

Тема 6. Новое время — новые течения, стили и жанры

Реформация и контрреформация в Европе. Первые буржуазные революции. Расцвет экспериментальной науки. Новое воплощение сущности человека в искусстве – человек и общество. Утверждение жанровой структуры

искусства. Гармония предмета и среды. Синтез искусств. Формирование национальных художественных школ. Основные художественные направления эпохи: барокко, классицизм, реализм, рококо.

XVII век – «золотой век» испанской живописи: Эль Греко, Франсиско Сурбаран, Диего Веласкес.

Живопись Голландии и Фландрии XVII века: Ф. Халс, Рембрандт ван Рейн, Рубенс, А. ван Дейк.

XVIII век – эпоха Просвещения: интерес к жизни простого народа, культ природы, прославление разума, формирование идеалов гражданственности. Эстетика Вольтера, Дидро, Руссо. Новаторство французской живописи: А. Ватто, Ж. Б. С. Шарден, О. Фрагонар.

Английский портрет XVIII века: Т. Гейнсборо, Д. Рейнолдс.

Великая французская революция и искусство. Ж. Л. Давид – художник «революционного классицизма». Творчество Ф. Гойи и его влияние на развитие европейского искусства.

Развитие графики: Хогарт, Домье, Гойя.

Методические указания

Новое время (с XVII до нач. XX вв.) – это историческая эпоха, в течение которой культура западноевропейских стран обрела ту развитую форму, которая выделила Европу из всего остального мира. Реформация, начавшаяся в эпоху Возрождения, была уже зародышем культуры нового типа. Духовная атмосфера в обществе изменилась. Английская революция в XVII веке, а затем французская в XVIII – это веки становления новой европейской культуры.

В борьбе с церковью были заложены основы научного естествознания. Философия освободилась от религиозной схоластики. Европейская культура стала светской. Средневековая латынь уступила место национальным языкам.

В странах Европы складываются оригинальные художественные школы. В европейском искусстве господствуют два больших стиля – барокко и классицизм. Живописцы Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Пуссен, драматурги Лопе де Вега, Мольер, композиторы Глюк, Гайдн, Моцарт – творчество каждого из этих гениев XVII века национально и интернационально одновременно. Обратите внимание на то, что контакт и взаимодействие культур – это одно из решающих условий культурного прогресса Нового времени.

XVIII столетие вошло в историю как век Просвещения с его особым устремлением к социальному и нравственному познанию. На небывалую прежде высоту поднимается авторитет знания, добываемого наукой и философией. Европейская культура в целом приобретает рационалистический характер.

В искусстве появляются новые направления, такие как рококо – изысканный декоративно-художественный стиль начала века. В то же время, обратите внимание, XVIII – это первый век, в котором на равных сосуществуют различные стили и направления.

Итак, позапрошрое столетие предстает перед нами как один из самых убежденных и целеустремленных периодов в истории человечества. В художественной жизни века равновесно существовали и взаимопроникали живое чувство и разумная норма, прославление человеческого интеллекта и тончайшей чувственности, утверждение едкой ироничности и утонченной театральности. Все это способствовало сложению удивительно целостной, богатой и многогранной культуры.

Список рекомендуемой литературы

- Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 1990.
Валлантен А. Эль Греко. М., 1962.
Герман М.Ю. Хогарт и его время. М., 1976.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1990.
Долгополов И.В. Мастера и шедевры. М., 1987.
Дьякова Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века. М., 1968.
Кантор А.М. Искусство XVIII века. Малая история искусств. М.- Дрезден, 1977.
Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. М., 1982.
Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990.
Прусс И.В. Западноевропейское искусство XVII века. Малая история искусств. М.- Дрезден, 1984.
Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1971.
Фейхтвангер Л. Франсиско Гойя, или тяжкий путь познания. М., 1982.
Шахова К.Л. Творчество великих европейских мастеров XVII - XVIII вв. М., 1985.
Шмитт Г. Рембрандт. М., 1991.
Якимович А.К. Диего Веласкес. Художник и творец. М., 1989.

Тема 7. XIX век: кризис европейского искусства и революция импрессионизма

Разочарование в Великой Французской революции, в идеологии просвещения и в буржуазном прогрессе. Перемещение центра художественной жизни во Францию. Многообразие художественных направлений, стилей и школ. Неоклассицизм – интерес к античному искусству и его эстетическим канонам (Ж.О.Д. Энгр).

Романтизм – идеалы творческой свободы, культ сильных страстей, интерес к фольклору. Расхождение идеала и действительности (Э. Делакруа, Ж. Мишель).

Реализм как антипод романтизма (О. Домье, Ж.Ф. Милле. Г. Курбе). Реалистический пейзаж барбизонской школы.

Распад былого синтеза искусств. Революция в живописи: новые темы, новые формы восприятия мира, новая живописная манера. Импрессионизм и его

роль в обновлении изобразительного искусства (Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей). Скульптура О. Родена.

Постимпрессионизм: интерес к философским и символическим началам искусства. Многообразие направлений: П. Сезанн, В. ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек. Неоимпрессионизм: Ж. Сера, П. Синьяк.

Методические указания

При подготовке этой темы следует учитывать, что в XIX веке европейская культура вступает в пору зрелости. В большинстве стран Европы утверждается капитализм. Общество осознает необходимость просвещения. Грамотность становится общей культурной нормой. Ускоряются темпы научного и технического прогресса: Не отстает от этих темпов и политическая жизнь: в XIX веке общественная история развивается под знаком наполеоновских походов и 3-х революций, сменявшихся периодами политической реакции.

В этой напряженной социальной обстановке протекала необычная по своей активности духовная жизнь. Культура XIX века искала ответы на вставшие перед историей вопросы в идеалах античности, Возрождения, Востока. Сменяют друг друга и сосуществуют такие художественные тенденции, как ампир, неоклассицизм и реализм.

Обратите, однако, внимание на то, что в середине века возникает и направление, охватившее все сферы европейской культуры. Это – *романтизм*. Романтический герой вырван из привычных реальных жизненных обстоятельств и поставлен в чрезвычайные условия, где проявляется мощь его духа. Символический образ романтизма – тема кораблекрушения, столкновения человека со стихией жизни. В живописи этот образ был воплощен в работах Делакруа, Жерико, Брюллова, Кипренского, Айвазовского. Литературного героя воспели произведения Скотта, Байрона, Шелли, Гюго, Мицкевича, Лермонтова, Тютчева. Музыка возвысила его творчеством Шуберта, Шопена, Листа, Вагнера и Берлиоза.

Во второй половине XIX века во Франции зародилось художественное направление – *импрессионизм* (от *impression* – впечатление), которому суждено было обновить изобразительное искусство всей Европы. В основе импрессионизма лежало нетрадиционное видение мира, которое наиболее ярко проявилось в изменении языка живописи. Возникает иная композиция картин, происходит отказ от прямой линейной перспективы и переход к сферическому и бифокальному восприятию и, наконец, выявляется новое цветовосприятие – через свет.

В западноевропейской живописи импрессионизм связан с немеркнущей славой художников Дега, Мане, Моне, Ренуара, Уистлера, а в России – Грабаря и Коровина. Позднее сфера влияния импрессионизма распространилась на поэзию (Бодлер), скульптуру (Роден), литературу (Золя, Мопассан) и музыку (Дебюсси, Равель).

Список рекомендуемой литературы

- Алпатов М.В. Матисс. М., 1969.
Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
Виппер Б.Р. Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура. М., 1972.
Георгиевская Е.Б. Клод Моне. М., 1968.
Герман М.Ю. Домье. М., 1962.
Даниельсон Б. Гоген в Голландии. М., 1973.
Дмитриева Н.А. Винсент ван Гог, Человек и художник. М., 1980.
Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.
Калитина И.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII -XX вв. Л., 1990.
Перрюшо А. Жизнь Гогена. М., 1989.
Перрюшо А. Жизнь Мане. М., 1986.
Перрюшо А. Жизнь Сера. М., 1992.
Ревальд Д. История импрессионизма. М., 1994.
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.
Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
Шури М. Здравствуйте, господин Курбе. М., 1977.

Раздел III. РУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Искусство Древней Руси X – начала XIII века

Принятие христианства на Руси в 988 году. Влияние Византии на русскую культуру. Строительство монументальных каменных храмов в XI веке (София Киевская, Успенский собор Киево-Печерского монастыря). Мозаичная роспись.

Распад в XII веке Киевского государства. Расцвет искусства Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском (Успенский собор во Владимире). Влияние романской архитектуры на русское искусство. Храм Покрова Богородицы на Нерли, Дмитровский собор.

Новый тип храма в юго-западных княжествах (конец XII-XIII вв.) – церковь Параскевы Пятницы в Чернигове.

Проявление простонародных вкусов в архитектуре (церковь Спаса на Нередице в Новгороде). Иконопись до татаро-монгольского нашествия («Спас Нерукотворный», «Дмитрий Солунский», «Ангел Златые власы», «Устюжское Благовещение», «Владимирская Богоматерь»).

Методические указания

При подготовке этой темы обратите особое внимание на то обстоятельство, что христианство, введенное на Руси в 988 г. Владимиром Святославичем, пришло из Византии. Византийское влияние серьезно сказалось

на древнерусском искусстве. Здесь следует учитывать, что Византия в X веке была единственной и творческой хранительницей античного наследия. Именно поэтому памятники культуры Киевского государства XI века оказались не примитивными. Они продемонстрировали высокий уровень развития монументального каменного строительства (например, Софийский собор в Киеве).

Во 2-й половине XII века, в эпоху Андрея Боголюбского, высокого расцвета достигает искусство Владимирского княжества. Во многом этому содействует обогащение национальной культуры формами и приемами романского искусства Западной Европы.

Обратите внимание на особое душевное состояние русской иконописи этого времени. Мы видим состояние замечательной гармонии внешней торжественности и внутренней просветленной скорби.

Список рекомендуемой литературы

- Алпатов М.В. Сокровища русского искусства XI-XVI веков. Л., 1971.
Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.
Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. В 2-х т. М., 1967.
Анисимов А.И. О древнерусском искусстве. М., 1983.
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. Киев, 1982.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 1. М., 1988.
Очерки истории искусства /Под ред. Н.Е. Григоровича и Г.Г. Поспелова. М., 1987.

Тема 2. Древнерусская иконопись

Религия как всеобъемлющий стиль мышления Древней Руси. Икона – воплощение характера русской духовности. Культ Богородицы. Сонм святых и его роль в жизни русского человека. Каноны религиозной живописи и структура русских иконостасов. Многослойная символика русской иконы.

Новгородская иконопись XII-XV вв. Предельная концентрация чувств и страстей в иконописи Феофана Грека. Одухотворенность икон Андрея Рублева. Сдержанная величавость Дионисия.

Иконы Пскова XIV века. Культура Московского княжества XIV-XV веков и ее роль в становлении общегосударственной культуры Древней Руси.

Иконы «строгановского письма». Симон Ушаков.

Методические указания

При подготовке этой темы обратите внимание на то, что икона стала в Древней Руси воплощением духовности. Культ Богородицы и сонм святых играют огромную роль в жизни русского человека.

К XIII веку ослабевает влияние Византии в русской культуре. Складываются новые традиции, особенности и каноны русской иконописи.

Меняется и само представление о Боге. Грозного и величественного Христа Пантократора киевских мозаик сменяет добрый и милостивый Спас иконописи XIII века. От него – прямой путь к мягким, гармоничным образам выдающегося иконописца XV века Андрея Рублева.

Русская национальная традиция стала благодатной почвой для расцвета таланта византийского художника Феофана Грека. Его творчество сыграло крупнейшую роль в развитии искусства Новгорода.

Следует обратить внимание на возвышение Москвы, рост ее экономического и политического значения. Именно Москва становится инициатором создания единого Русского государства. Питательной средой московского искусства первой половины XIV века стали традиции домонгольской живописи Северо-Восточной Руси. Основной задачей искусства этого периода становится прославление Русского централизованного государства.

Список рекомендуемой литературы

- Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1959.
Алпатов М.В. Феофан Грек. М., 1990.
Вздорнов Г.И. Феофан Грек: творческое наследие. М., 1983.
Демина Н.А. «Троица» Андрея Рублева. М., 1963.
Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961.
Лихачев Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.-Л., 1962.
Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972.
Сергеев В.Н. Рублев. М., 1981.
Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

Тема 3. Развитие светского искусства в XVIII веке

Эпоха Петра. Ломка вековых традиций и представлений. «Обмирщение» культуры. Освоение художественного опыта Запада. Становление принципиально новой структуры живописи. Многообразие видов, жанров, стилевых направлений. Строительство Санкт-Петербурга.

Архитектура русского барокко (Д. Трезини, К.Б. Растрелли, Ф.Б. Растрелли). М.В. Ломоносов и создание «Академии трех знатнейших художеств».

Русский портрет XVIII века (А. Антропов, И.Аргунов, И. Вишняков, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. Левицкий).

Утверждение классицизма в архитектуре (А. Ринальди, Ж.-Б. Валлен-Деламот, Ю. Фельтен, Д. Кваренги, В. Баженов, М. Казаков, Ч. Камерон).

Академическая историческая картина (А. Лосенко, Г. Угрюмов).

Скульптура XVIII века (К.Б. Растрелли, Ф. Шубин, М. Козловский).

При подготовке этой темы следует обратить внимание на то, что начало XVIII века в русской истории неразрывно связано с реформами Петра I. В самом общем смысле сущность петровских преобразований заключается в европеизации всех областей русской жизни, решительном сдвиге от средневековья к новому времени.

Бурно развиваются культура и наука, расширяет сферу влияния просвещение. В искусстве особенно яркими свидетельствами свершившегося перелома выступают такие явления как возникновение новых жанров в живописи и зодчество Петербурга.

В рассмотрении темы следует учесть, что искусство овладевает новой символикой, осваивает аллгеорию. Появляется новый мир образов и сюжетов. Возникает необходимость в светском художественном образовании.

Многое из того, что делается в XVIII веке, лишь подготавливает будущее развитие. Однако создаются и непреходящие ценности: прекрасные портреты, памятники архитектуры и градостроительства.

Список рекомендуемой литературы

- Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1975.
- Бартенев И.А., Багажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Брук Я.В. У истоков русского жанра: XVIII век. М., 1990.
- Государственный Русский музей: Живопись XVIII- нач. XX века. Каталог. Л., 1980.
- Государственная Третьяковская галерея: каталог живописи XVIII - нач. XX века (до 1917 года). М., 1984.
- Ильина Е.А. Иван Вишняков. 1699 - 1761. Л., 1980.
- Кантор А.М. Искусство XVIII века. Малая история искусств. М.-Дрезден, 1977.
- Коваленская Н.Н. Из истории классического искусства. М., 1988.
- Лапшина Н.Н. Федор Степанович Рокотов. М., 1959.
- Русское искусство барокко /Под ред. Алексеевой Т.В. М., 1977.
- Селинова Т.А. Иван Петрович Аргунов. 1729-1802. М., 1973.
- Смирнова Г.В. Дмитрий Григорьевич Левицкий. Л., 1968.
- Терновец Б.Н. Русские скульпторы. М., 1924.
- Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII - нач. XX века. М., 1986.

Тема 4. Шеллевы русской живописи XIX века

Отечественная война 1812 года и чувство национального самоутверждения. Восстание декабристов. Великая русская литература.

Новая роль искусства: проникновение во все сферы жизни. Синтез искусств. Распространение меценатства. Сосуществование различных стилей (классицизм, сентиментализм, романтизм).

Характер русского романтизма (О. Кипренский). Пейзаж, открытие пленэра (С. Щедрин). Русский бытовой жанр (А. Венецианов, Г. Сорока). Соединение сентиментализма и классицизма в творчестве В. Тропинина.

Философия и эстетика живописи в творчестве А. Иванова и К. Брюллова. П. Федотов как основатель критического реализма.

Архитектура высокого классицизма (русский ампир) – К.И. Росси, А. Захаров, А. Воронихин, В. Стасов, О. Монферран.

Противоречия русской жизни после поражения в Крымской войне. Новый герой – разночинец, демократ, революционер. Роль русской литературы (Тургенев, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов) в формировании новых идеалов. Новая теория искусства и художественная критика (В. Стасов). Роль меценатства в развитии искусства (П. Третьяков).

Критический реализм русских художников. Товарищество передвижников (И. Крамской, В. Перов и др.). Мир живописи И. Репина.

Исторический жанр (Н. Ге, В. Суриков, В. Васнецов, В. Верещагин).

Развитие русского пейзажа (Ф. Васильев, И. Шишкин, И. Айвазовский, В. Полenov, А. Куинджи, И. Левитан).

Методические указания

В изучении темы следует учитывать, что развитие русской культуры с начала века определялось широким общественным подъемом эпохи Отечественной войны 1812 года и движением декабристов.

Воздействие передовых идеалов сказывается на характере художественной жизни. Возникают общественные объединения писателей, художников и ученых. Возрастает популярность выставок в Академии художеств. Создается Русский музей в Петербурге.

В русском искусстве первой трети века особенно велики достижения архитектуры и скульптуры. Возникает синтез этих форм творчества в стилистическом единстве с декоративной живописью и прикладным искусством (русский ампир как разновидность высокого классицизма).

Героические идеалы эпохи вызвали к жизни и романтизм в качестве литературного и художественного направления. Внимание к неповторимой и яркой человеческой личности порождает расцвет самых различных форм портрета в искусстве романтизма (Кипренский, Орловский, Венецианов, Тропинин). Достигает значительных вершин русская историческая живопись.

В оценке событий русской художественной жизни второй половины XIX века следует учитывать тот общественный резонанс, который был вызван поражением страны в Крымской войне. Революционные брожения этого времени по-своему отражаются в искусстве, переплетаясь с его внутренними проблемами. В качестве направления становится заметным критический реализм. Возрастает роль художественной критики в напряженной идейной борьбе вокруг проблем «прозы жизни» и «поэзии искусства». Эти идейные

споры напрямую связаны с двумя философско-историческими концепциями развития России – западной и славянофильской.

Список рекомендуемой литературы

- Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.
Амшинская А.М. В.А. Тропинин. М., 1976.
Гольдштейн С.Н. Иван Николаевич Крамской. Жизнь и творчество. М., 1965.
Гримм Г.Г. Архитектор Воронихин. Л.- М., 1963.
Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982.
Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов. М., 1988.
Леонтьева Г.К. Карл Павлович Брюллов. Альбом. Л., 1986.
Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 2-е изд. Л., 1984.
Пунина И.Н. Петербургская Аргель художников. Л., 1966.
Раскин А.Г. Петродворец: Дворцы-музеи, парки, фонтаны. Л., 1988.
Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский. Альбом. Л., 1982.
Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов. Л., 1990.
Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. М., 1991.
Тарановская М.З. Карл Росси: Архитектор. Градостроитель. Художник. Л., 1980.

Тема 5. Поиски новых форм на рубеже эпох

Утверждение капитализма в России. Политическая реакция. Разочарование в идеологии народничества. Предчувствие и ожидание революции. Изменение тенденции художественной жизни. Поиски новых путей в искусстве. Новая литература (А. Чехов, М. Горький). Создание Художественного театра. Создание творческого объединения «Мир искусства».

Валентин Серов – основоположник русского искусства XX века. Гений Михаила Врубеля как воплощение трагедии своего поколения. Музыка живописи Виктора Борисова-Мусатова. Константин Коровин – «живописец счастья». Праздник живописи Бориса Кустодиева. Многогранность творчества Николая Рериха. Гуманизм и трагичность Михаила Нестерова.

Методические указания

Художественная жизнь на рубеже XIX - XX веков отличается сложностью и противоречивостью, во многом вызванными ожиданиями грядущих социальных перемен. Мир искусства в эту эпоху являет собой хитросплетение самых разнообразных тенденций. Они воплотились во множестве группировок и объединений, каждая из которых претендовала на

истину, ниспровергая предшественников. Среди художников чувствуется разброд и растерянность: прежние ценности распадаются, идеалы красоты, добра, гуманизма XIX века обесцениваются.

В целом для духовной атмосферы рубежа веков характерна повышенная эмоциональность, постоянная смена надежды и отчаяния. Средством общественного спасения избирается искусство. Перед ним была поставлена грандиозная задача – просветление человека и всей жизни красотой. Примечательно в этом отношении творчество Борисова-Мусатова, Коровина, Кустодиева, Рериха, Нестерова и др.

Особое внимание следует обратить на фигуру М.А. Врубеля. Он проповедует культ возвышенной, внеземной красоты, отрицает обыденный, бытовой жанр. В своем творчестве он преобразует действительность силой фантазии, создает трагически-одухотворенные образы Демона, Пророка, Гамлета, Фауста. Своеобразное творчество Врубеля не имеет прямых аналогий в современном ему искусстве.

Список рекомендуемой литературы

- Бердяев Н.А. Русская идея (о России и русской философской культуре). М., 1990.
- Капианова С.Г. От замысла и природы к законченному произведению. М., 1984.
- Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов. М., 1986.
- Сарабьянов Д.М. Русская живопись конца 1900-х - начала 1910-х годов. М., 1971.
- Сарабьянов Д.М. Русские живописцы начала XX века. Новые направления. Л., 1973.
- Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890-1910 гг. М., 1988.
- Суздаев П.К. Врубель. М., 1991.

Тема 6. «Серебряный век» живописи

Тревоги и надежды нового века. Революция 1905 года. Первая мировая война. Революция 1917 года. Жажда обновления и предчувствие трагических перемен – главная особенность мироощущения художественной интеллигенции.

Влияние на живопись новых направлений в философии, литературе и музыке. Смена художественно-смысловых ориентаций. Калейдоскоп выставок. «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже. Расцвет театрально-декорационной деятельности. Социокультурные утопии. Многообразие эстетическо-литературных журналов («Мир искусства», «Весы», «Золотое руно» и др.).

Русский модерн как стиль эпохи.

«Союз русских художников» (К. Коровин, И. Грабарь, М. Нестеров). Возрождение «Мира искусств» (А. Бенуа, Е. Лансерс, К. Сомов).

Пути самоопределения русского символизма («Голубая роза»). Сезанизм

и городской фольклор в живописи объединений «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень».

Супрематизм К. Малевича. Абстракционизм В. Кандинского. Примитивизм М. Шагала. «Декларация мирового расцвета» П. Филонова.

Политическая графика (Е. Лансерс, Б. Кустодиев). Агитационно-массовое искусство – плакат (И. Пуни, В. Лебедев).

Методические указания

Первые два десятилетия XX века в русской культуре принято называть «серебряным веком» (по аналогии с XIX, «золотым» веком). В это время задача искусства мыслилась как грандиозное дело спасения мира красотой. Центральной проблемой становится создание искусства большого стиля, в котором гармонично бы слились все его виды.

С наибольшей силой новые идеи проявились в таком направлении, как русский символизм. Главная идея символизма: наука, искусство и мистика («всеобщая душа человечества») – это три величайших силы социального прогресса (Л. Андреев, А. Блок, А. Белый, А. Скрябин, М. Врубель, К. Петров-Водкин, В. Борисов-Мусатов и др.).

Следует обратить внимание на тот факт, что именно в начале XX века выявилась поляризация в художественных кругах Петербурга и Москвы. Для эстетической концепции Петербурга характерна ориентация на западноевропейское искусство. Московская художественная интеллигенция обращается к собственным национальным истокам. В то же время у них обнаруживается общая объединяющая идея. Это – отвращение к современному буржуазному укладу жизни и мечта с помощью искусства вернуть сказочное прошлое (А. Бенуа, В. Борисов-Мусатов, Б. Кустодиев, Е. Лансерс, М. Нестеров, Н. Рерих, К. Сомов).

В начале века русское искусство той эпохи узнала и Европа (художественная выставка в Париже в 1906 году). Огромный успех имели в 1907 году «Исторические концерты русской музыки». А через год С. Дягилев открыл в Париже свои знаменитые «Русские сезоны», познакомившие Европу с оперой и балетом России. Декорации и костюмы были созданы художниками объединения «Мир искусства».

Список рекомендуемой литературы

- Гусарова А.П. Константин Коровин. М., 1990.
Живопись. Государственный Русский музей. 1920-1930. Каталог. М., 1989.
Каменский А.А. Марк Шагал и Россия // «Знание», серия Искусство, 1988, № 6.
Кандинский. Альбом. М., 1993.
Мурина Е.Б., Джафарова С.Г. Аристарх Лентулов. М., 1990.
На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. М., 1994.

Наков А. Русский авангард. М., 1991.

Никонова И.И. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1984.

Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.

Поспелов Г.Г. «Бубновый валет». Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.

Русакова А.А. Борисов-Мусатов. Л., 1974.

Сарабьянов Д.В. Модерн. М., 1988.

Тема 7. Социалистический реализм и искусство андерграунда

Социалистический реализм как «эстетическое отображение жизни в свете идеалов социализма». Ассоциация художников революционной России (АХРР) и ее роль в становлении «нового типа художественного сознания». Ленинский план монументальной пропаганды (памятники и скульптурные композиции М. Аникушина, Е. Вучетича, М. Манизера, В. Мухиной). Творческая деятельность живописцев С. Герасимова, А. Дейнеки, Б. Иогансона, П. Корица, Е. Моисеенко, Ю. Пименова, А. Пластова, Д. Налбандяна и др.: «новый тип положительного героя», «революционная романтика», «жизнеутверждающий оптимизм», «коммунистическая партийность».

Эволюция «реального» социализма и споры о природе реализма в эстетике, искусствоведении и публицистике второй половины 80-х годов. Творчество И. Глазунова.

Андерграунд как внутренняя логика саморазвития культуры, социально детерминированное течение и негативная реакция на официоз «государственного искусства». Э. Неизвестный, О. Целков, М. Шемякин – выдающиеся художники русского зарубежья.

Творческая деятельность А. Зверева, А. Демькина, Е. Келлер, Л. Пурьгина, В. Сидура, С. Шарова, группы «Митьки».

Демократические процессы в обществе и перспективы развития искусства.

Методические указания

Большую часть XX столетия художественная жизнь России, а затем и СССР определялась идеями социалистического реализма. Родоначальником этого направления был М. Горький. Социалистический реализм впитал в себя критический реализм народников, классическое искусство передвижников с его общественно-воспитательскими традициями.

Советское искусство в первые же годы своего существования выдвинуло новую концепцию личности и общества, в которой на первый план выдвигались идеи подчиненности индивидуального начала общественному. С этих позиций воспевалось единение с народом, героизм, самоотверженность и самопожертвование. Исходя из эстетических идеалов коммунизма, В.И. Ленин и А.В. Луначарский разработали план монументальной пропаганды, который

успешно осуществлялся многие десятилетия.

В 60-е годы, в период хрущевской оттепели, среди творческой интеллигенции возникает отторжение, неприятие догматов соцреализма, возникают попытки отстаивать право на свободу творческого самовыражения. На протяжении почти 20 лет художники неофициального направления организывают движения неконформистов и пытаются устраивать выставки и экспозиции своих работ, печатать не прошедшие цензуру литературные произведения. Власти силовыми приемами подавляют эти устремления. «Негосударственное» искусство уходит в подполье («андерграунд»). В период с 1974 по 1980 год страну покинули многие художники, литераторы, артисты, известные ныне во всем мире (В. Аксенов, М. Барышников, Э. Неизвестный, О. Целков, М. Шемякин и др.).

Список рекомендуемой литературы

- Березин А.Д. Рассказы о прекрасном. М., 1989.
Герасимов С.В. Об искусстве. М., 1973.
Глезер А.Д. Русские художники на Западе. М., 1991.
Корин А.М. Сборник материалов и каталог выставки произведений. М., 1984.
Соколов Н.А. наброски по памяти. М., 1984.
Ягодовская А.Г. Автор и герой в картинах советских художников. М., 1987.

Раздел IV. Художественная культура XX века

Тема 1. Слагаемые и судьбы искусства XX века

Революция в естествознании и становление новой научной картины мира. Интегральное влияние науки. Социальные потрясения эпохи.

Открытие первобытного и традиционного искусства как фактор изменения взглядов на природу и функции искусства. Новая эстетика. Многообразие художественных парадигм.

Авангардизм как epochальное явление художественной жизни.

Стиль модерн – программа всеобщих эстетических преобразований. насыщения искусством всей окружающей среды. Переворот в архитектуре. живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, рождение дизайна. Интернациональный и национальный модерн.

Национальная романтика и неоклассика в изобразительном искусстве. Ф. Ходлер (Швейцария). И Сулоаги (Испания). Г. Мунте (Норвегия). В. Васнецов. М. Врубель, М. Нестеров, Б. Кустодиев, И. Билибин (Россия).

Движение модернизма: антитрадиционализм. Фовизм (А. Матисс. Э. Хеккель, Ж. Брак). Примитивизм и его проявления (А. Руссо. Н. Пироманишвили, М. Шагал, М. Ларионов, Н. Гончарова).

Кубизм (П. Пикассо, А. Дерен, Ж. Брак, Ф. Леже).

Абстракционизм как искусство «чистой формы» (В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее, К. Малевич).

Дадаизм – программа антиискусства (М. Дюшан).

Сюрреализм как способ постижения метафизики Вселенной (П. Филонов, С. Дали, М. Эрнст).

Творчество А. Модильяни и П. Пикассо. Проблемы искусства и неискусства в 60-80-е гг. (параискусство, оп-арт, пространственное искусство, новая фигуративность, поп-арт). Мизебирализм Б. Бюффе. Гиперреализм (фотореализм).

Монументальное искусство Латинской Америки (Д. Ривера, Д.А. Сикейрос).

Методические указания

С самого начала XX столетия мировосприятие человека формируется под воздействием двух мощных факторов. С одной стороны, это ряд блестящих открытий в науке, перевернувших общественные представления о картине мироздания и о том, что определяет бытие человека. С другой, –противоречивое развитие социально-экономических процессов капитализма, вызвавших в сознании научной и творческой интеллигенции ощущения кризиса культуры и разрушения традиционных ценностей.

Наиболее рельефно кризис европейской культуры проявился в искусстве. Первые попытки воплощения здесь новых идей реализовал *авангард*. Термин «авангард» (от фр. *avant-garde*) был перенесен из сферы политики в область искусства в 80-е годы XIX столетия. Это – время Ван-Гога, Гогена, Сера. Это – конец реализма в искусстве и появление мозаики школ и направлений, связанных с поисками новой реальности. Следует обратить внимание на то, что авангард порывает с чувственной стороной восприятия искусства и апеллирует к интеллекту.

Авангард многолик и во многих своих проявлениях труден для понимания. Его интерес сосредоточен на так называемом «чистом» сознании, не обремененном воздействием культуры. В поисках «чистого» сознания авангардисты отрицают культуру, провозглашают асоциальность «человека вообще». Им интересны «детский взгляд» на мир, образ жизни нецивилизованных народов и даже патологические состояния ума.

Важно обратить внимание и на другое обстоятельство. Для авангарда характерен отказ от традиционной изобразительности, от привычных материалов и техники искусства. Создается постоянная ситуация игры с информационными структурами. Художники рассматривают свое искусство и свою деятельность как серию акций, призванных растормозить сознание, дать ему новый опыт восприятия. При этом способы воздействия на человека разнообразны – от попыток создания «среды», не похожей на обычную среду обитания человека (модерн) до применения художественных «технологий», воздействующих на все его чувства (футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.).

Развитие принципиальных идей и метода авангардизма прошло несколько

этапов: от модерна до дадаизма (90-е гг. XIX в. - 10-е гг. XX в.), от дадаизма до поп-арта (20-е - 50-е гг.), и от поп-арта до неоавангардизма современности (50-е - 70-е гг.).

Список рекомендуемой литературы

Батракова С.Н. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры.

Виленкин В. Модильяни. М., 1989.

Дали С. Альбом /серия «Щедры мировой живописи», вып. 1, М., 1991.

Дмитриева Н.А. Пикассо. М., 1971.

Зингерман Б.И. Парижская школа. Пикассо. Модильяни, Шагал. Сутин. М., 1993.

Иконников Л.В. Зарубежная архитектура от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.

Кандинский В.В. Альбом. М., 1993.

Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве. М., 1970.

Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.

Малевич К.С. От кубизма и футуризма к супрематизму. Критический очерк. М., 1916.

На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. М., 1994.

Наков А. Русский авангард. М., 1991.

Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.

Поспелов Г.Г. «Бубновый валет». Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.

Сарабьянов Д.В. Модерн. М., 1988.

Тургин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

Тема 2. Культура постмодернизма

Кризис европейской культуры XX века, его культурологическое, социально-историческое и антропологическое осмысление.

Постмодернизм: основные идеи, понятия, принципы и направления. Художественная практика постмодернизма.

Постмодернизм как выражение кризиса классического образа мышления, выражения, понимания.

Культурно-антропологическая ментальность постмодернизма.

Постмодернизм в контексте сопоставления Запад - Восток. Кризис евроцентризма и проблема культурных универсалий.

Методические указания

Постмодернизм – это совокупное обозначение тенденций, наметившихся в 60-е годы в культурном самосознании Запада. Вначале термин

«постмодернизм» использовали в искусстве (в первую очередь в архитектуре), а затем, в 80-е годы, распространили на всю сферу культуры, что немало способствовало возникновению самых разных толкований этого явления.

Несмотря на разночтения в понимании постмодернизма, очевидно, что он представляет собой реакцию на модернизм или отход от него.

Основными чертами постмодернизма являются неопределенность и неприятие всех универсалий (общих понятий) бытия, фрагментарность мышления. Это – смесь самых разных типов критического анализа – от культурных теорий до экономических прогнозов. При этом для постмодернизма характерен минимум художественно-выразительных средств, ослабление или вовсе отмена формы, условность правил и канонов.

Родилось искусство, по поводу которого оказалось просто нечего говорить. Один из тысяч примеров тому произведение постмодерниста М. Дюшана «Сушилка для волос», представляющее собой обыкновенный фабричный фен.

Однороден и нейтрален ценностный мир постмодернизма. В нем не существует эстетических норм, нет идеалов, нет основных понятий прекрасного, возвышенного, трагического, комического. Искусство растворилось в обыденной реальности, и предметом его стал банальный объект окружающей среды. В представлении постмодернизма в художественную сферу может быть вовлечено все что угодно из утилитарной повседневной жизни.

Приведенные выше общие характеристики не исключают разнообразия направлений внутри самого постмодернизма. Это – «искусство пространственных объектов», «пространственное искусство», «организация пространства», «поп-арт», «перформанс», «боди-арт», «хэппенинг» и т.д. В то же время течения постмодернизма объединяет нечто общее: искусство в нем по существу разрушено и заменено процессуальностью, неким действием. В лице постмодернизма мы сталкиваемся с искусством парадокса.

Список рекомендуемой литературы

- Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). М., 1992.
Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века. Тверь, 1997.
Дженкс Ч. Язык архитектуры и постмодернизма. М., 1985.
Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. М., 1993.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. М., 1996.
Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991.
Постмодернизм и культура. М., 1991.
Постмодернизм и культура: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии, 1993, № 3.
Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины // Энциклопедический справочник. М., 1996.
Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995.
Энциклопедический словарь по культурологии. М., 1997.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВАРИАНТ 1

1. Происхождение и смысл понятия «культуры».
2. Что принесло О.Шпенглеру мировую славу?
3. Назовите виды изобразительного искусства.
4. Чем объясняются особенности древнеегипетского искусства? Каковы его функции?
5. Почему импрессионистские реформы в живописи были названы революцией?
6. Расскажите о влиянии Византии на русскую культуру.

ВАРИАНТ 2

1. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»?
2. Назовите известных Вам скульпторов и их произведения эпохи классической Греции.
3. Что представляла собой система ценностей средневековья?
4. Почему именно эпоху Возрождения называют временем гением?
5. Расскажите о творчестве Рембрандта.
6. Новгородская иконопись XII-XV веков.

ВАРИАНТ 3

1. В чем суть постмодернистского понимания культуры?
2. Охарактеризуйте аллегории и символы в живописи.
3. Какие достижения римской архитектуры используются в современном строительстве?
4. Готический стиль в искусстве.
5. Творчество Ф.Гойи и его влияние на развитие европейского искусства.
6. Андрей Рублев и его роль в развитии русской культуры.

ВАРИАНТ 4

1. Назовите и охарактеризуйте наиболее известные памятники искусства Древнего Египта.
2. Расскажите о специфике формирования христианского искусства.
3. Раскройте содержание эпохи Просвещения. Назовите представителей этого направления в литературе, музыке, живописи.
4. Почему В.Серов считается основоположником русского искусства XX века?
5. Что представляет собой такое направление в искусстве, как супрематизм К.Малевича?
6. Охарактеризуйте модерн как стиль европейской культуры начала XX века.

ВАРИАНТ 5

1. Проведите различие между понятиями «народная», «элитарная» и «массовая» культура.
2. Основные черты древнеегипетского художественного канона.
3. Средневековая миниатюра.
4. Венецианская школа живописи эпохи Возрождения.

5. Архитектура русского барокко (Д.Трезини, К.Б.Растрелли, Ф.Б.Растрелли).
6. Творческое объединение «Мир искусства».

ВАРИАНТ 6

1. Опишите храмы, составляющие Афинский Акрополь.
2. Образование в эпоху средневековья.
3. Постимпрессионизм: интерес к философским и символистическим началам искусства.
4. Какова роль меценатства в развитии русского искусства XIX-XX веков?
5. Что представляет собой массовая культура?
6. Творческие искания П.Пикассо.

ВАРИАНТ 7

1. Искусство и религия.
2. Охарактеризуйте развитие античного искусства в эпоху Перикла (V век до нашей эры).
3. Расскажите о роли Д.Савонаролы в жизни Флоренции эпохи Возрождения.
4. К какому направлению в искусстве можно отнести работы Э.Делакруа и какова одна из наиболее известных тем его творчества?
5. Русский портрет XVIII века.
6. Что представляла собой новая литература России на рубеже XIX-XX веков?

ВАРИАНТ 8

1. Назовите виды и жанры изобразительного искусства.
2. Каков новый идеал человека в эпоху Возрождения?
3. Назовите основных представителей испанской школы живописи XVII века.
4. Раскройте метафоричность и аллегории образов К.Петрова-Водкина на примере картины «Купание красного коня».
5. Почему начало XX века в русской культуре называют «серебряным веком»?
6. Что представлял собой ленинский план монументальной пропаганды?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется с целью закрепления и проверки знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного изучения учебного материала.

Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо ознакомиться с соответствующими разделами программы курса, а затем изучить рекомендованную литературу.

Материал контрольной работы должен быть конкретным и раскрывать содержание темы. Приступая к изложению темы, следует продумать план. Все части плана должны представлять единое целое и логически связываться между собой.

В конце работы должны содержаться выводы.

Если нет возможности использовать компьютер или пишущую машинку, допускается рукописный вариант. В этом случае контрольную работу необходимо писать предельно разборчиво, без сокращений слов (кроме

общепринятых). Следует оставлять широкие поля для замечаний рецензента. Страницы необходимо пронумеровать.

Все цитаты должны сопровождаться полстрочными ссылками с указанием страниц источника. Ссылки делаются внизу соответствующей страницы контрольной работы, под чертой. Все ссылки нумеруются. В конце работы необходимо привести список использованной литературы.

Объем письменной работы не должен превышать 20 - 22 машинописных страниц формата А4.

Если в рецензируемой работе преподавателем сделаны замечания, необходимо их учесть и, не переписывая работы, обязательно внести исправления и дополнения.

Контрольную работу студент обязан представить преподавателю **не позднее, чем за 2 недели до сдачи зачета.**

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Значение первобытных верований и магии в развитии художественной деятельности первобытного человека.
2. Сущность и роль обрядов и ритуалов в процессе развития культуры.
3. Миф как попытка осмысления мира.
4. Исторические факты открытия художественной культуры Древнего Египта.
5. Древнеегипетские мифы и их значение для мировой художественной культуры.
6. Мировосприятие древних египтян и искусство.
7. Каким образом идея вечности нашла свое воплощение в архитектуре Древнего Египта?
8. Религиозные реформы Аменхотепа IV (Эхнатона).
9. Понятие и сущность мифа. Миф в художественной культуре Древней Греции.
10. Жизнь богов в представлениях древних греков.
11. Троянская война и гибель героев.
12. Образ человека в художественной культуре Древней Греции.
13. Значение Олимпийских игр в развитии культуры Древней Греции.
14. Эпоха Перикла и ансамбль Афинского Акрополя.
15. Монументальный стиль и основные достижения римской архитектуры.
16. Мировоззрение Средневековья, его особенности и роль в развитии искусства.
17. Рыцарская культура Средневековья и её специфические черты.
18. Средневековый человек и его мир.
19. Символизм средневекового мышления.
20. Романский стиль: новый облик храма. Живопись и скульптура романского стиля.
21. Готическая эпоха и главные объекты готики.
22. Идеалы эстетики Ренессанса.

23. Расцвет науки и становление искусства. Возрождения.
24. Смысл аллегорий в живописи С. Боттичелли.
25. Д. Савонарола и его роль в жизни Флоренции эпохи Возрождения.
26. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи.
27. Венецианская школа живописи.
28. Барокко и классицизм как основные художественные направления XVII века.
29. Маньеризм Эль Греко.
30. Испанская школа живописи XVII века и творчество Диего Веласкеса.
31. Рубенс как основоположник стиля барокко.
32. Основные вехи творчества Рембрандта.
33. Новаторство французской живописи XVIII века: Ватто, Фрагонар, Буше.
34. Портрет в творчестве Рейнолдса и Гейнсборо.
35. Основное содержание эпохи Просвещения.
36. Великая французская революция и искусство.
37. Творчество Гойи и его влияние на развитие европейского искусства.
38. Социально-политическая и духовная атмосфера в европейском обществе XIX века.
39. Романтизм как стиль искусства XIX века.
40. Особенности живописных реформ импрессионизма.
41. Творчество постимпрессионистов.
42. Пуантилизм и его живописные особенности.
43. Фрески и мозаики древнерусского искусства.
44. Новгородская иконопись XII-XV веков.
45. Творчество Феофана Грека.
46. Андрей Рублев и его роль в развитии русской культуры.
47. Особенности светского искусства России начала XVIII века.
48. Русский портрет XVIII века.
49. Специфика русского романтизма и формы его проявления.
50. Особенности архитектуры русского ампира в XIX столетии.
51. Передвижничество в русской художественной культуре XIX века.
52. Основные вехи творчества М. Врубеля.
53. В. Серов как основоположник русского искусства XX века.
54. Идеино-художественная ситуация в России начала XX столетия.
55. Авангардизм и его история в искусстве двадцатого века.
56. Стиль модерн и программа нового искусства.
57. Фовизм и творчество Анри Матисса.
58. Экспрессионизм : история развития и крупнейшие представители.
59. Кубизм и творчество Пикассо.
60. Абстрактное искусство и его философский смысл.
61. Сюрреализм и Сальвадор Дали.
62. Постмодернизм в культурной жизни XX столетия.
63. Основные направления постмодернизма в искусстве XX века.

Учебное издание
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Составитель *Подгорная* Людмила Павловна

Редактор Н.С. Куприянова
Корректор Т.И.Щелокова

Подписано в печать 29.12.99 г. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 2,1. Усл. кр.-отг. 2,2. Уч.-изд. л. 2,25.
Тираж 250 экз. Заказ 3.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева.
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

ИПО Самарского государственного аэрокосмического университета.
443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 151.