

A marble statue of Aphrodite of Capri, shown from the waist up. She has curly hair and is looking slightly to the right. Her right arm is missing, and her left arm is partially visible. She is wearing a draped garment around her waist.

Владимирский
государственный университет

**УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
К ИЗУЧЕНИЮ
КУРСА «МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА»**

Владимир 2018

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Кафедра музыкального образования

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА»

Электронное издание

Составитель
Р. А. КУРЕНКОВА

Владимир 2018

© ВлГУ, 2018

УДК 7
ББК 85

Рецензент

Доктор философских наук, доцент
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
А. С. Тимощук

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Учебная программа к изучению курса «Мировая художественная культура» [Электронный ресурс] / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; сост. Р. А. Куренкова. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2018. – 153 с. – Электрон. дан. (26,5 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Содержит пояснительную записку, раскрывающую целевой, содержательный и методический уровни преподавания курса «Мировая художественная культура», тематический план дисциплины, а также большое количество иллюстраций.

Предназначена для бакалавров направления 44.03.01 – Педагогическое образование, а также может быть полезна преподавателям средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Ил. 434. Библиогр.: 48 назв.

© ВлГУ, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	8
ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»	12
Введение	12
Раздел I. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА	12
Раздел II. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА	14
Художественная культура Египта	14
Греция. Архаика	17
Греческая классика (IV в. до н. э.).....	20
Эллинистическая Греция (III – I вв. до н. э.).....	22
Античная литература и театр	24
Искусство древнего Рима	24
Раздел III. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ	27
Византийское и древнерусское искусство	27
Средневековый народный эпос.....	29
Эстетические принципы романского искусства	29
Искусство Владимиро-Суздальской Руси.....	33
Готическое искусство.....	35
Куртуазное искусство	40
Искусство Руси XIV – XVI, XVII вв.....	40
Раздел IV. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	43
Возрождение в Италии. Проторенессанс (дученто) и Раннее Возрождение (треченто).....	43
Высокое Возрождение (кватроченто и чинквеченто).....	47
Литература Возрождения	51
Северное Возрождение	51
Итальянский маньеризм.....	60

Раздел V. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII – СЕРЕДИНЫ XVIII в.	64
Драматургия барокко и классицизма (XVII в.)	64
Искусство итальянского и испанского барокко	65
Барочная живопись Фландрии и Голландии	71
Классицизм и рококо в изобразительном и пластическом искусствах	79
Рококо в изобразительном и пластическом искусствах Европы и России XVIII в.	84
Изобразительное искусство и идеи Просвещения	89
Литература эпохи Просвещения	95
Музыкальное искусство и идеи Просвещения	96
Раздел VI. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XIX в.	97
Романтизм в зарубежной и русской литературе	97
Романтизм в изобразительном искусстве	98
Романтизм в музыке начала XIX в.	103
Критический реализм в русской и зарубежной литературе	103
Живопись критического реализма	104
Музыкальное искусство и критический реализм	107
Раздел VII. КУЛЬТУРА РУБЕЖА XIX – XX вв.	108
Натуралистическая школа в литературе	108
Музыкальное искусство России и Европы конца XIX в. ...	109
Передвижники. Русская живопись конца XIX в.	110
Декадентская поэзия конца XIX в. Импрессионизм	114
Импрессионистические и символические мотивы в живописи конца XIX – начала XX в.	115
Неоромантизм и импрессионизм в музыке рубежа XIX – XX вв.	125
Театр и проза символизма	127
Живопись рубежа XIX – XX вв.	128

Раздел VIII. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XX в.	133
Литература между двумя мировыми войнами	133
Искусство авангарда	134
Зарубежная музыка и киноискусство 20 – 30-х гг. XX в.	142
Искусство России в переломную эпоху	143
Движение Сопротивления и зарубежное искусство в борьбе с фашизмом.....	144
Русское искусство в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.....	145
Современное искусство Европы и США	145
Советское искусство 60 – 80-х гг. XX в.	148
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	149

...Это та же наука, та же ученость,
потому что для истинного
постижения искусства, для истинного
наслаждения им нужно много
и много, всегда и всегда учиться...

В. Г. Белинский

ВВЕДЕНИЕ

Кризис образования в мире уже выявлен и описан в качестве свершившегося факта. О нем свидетельствуют: дальнейшее увеличение числа неграмотных в мире, свертывание гуманитарных систем образования, разрастание социально-функциональной неграмотности, наконец, снижение качества образования. В нашей стране одна из сторон кризиса образования выражается в нарастании разрыва между образованием и культурой.

Сложившаяся школа по-прежнему учит знаниям, но не ценностям и нормам. Педагогика развития и культуры все еще не пришла на смену педагогике грамотности. Однако давать информационную подготовку – не значит формировать личность как субъект культуры. Современная школа, как правило, подавляет культуру, преподнося «расчеловеченные знания». Культуру же можно воспитать в человеке только культурой. В третьем тысячелетии роль и значение предмета «Мировая художественная культура» в школе и вузе в условиях глобальных проблем и угроз в отношении самих основ культуры, воспитанности, образованности трудно переоценить.

Сегодня в школах и вузах накоплен большой искусствоведческий, методический и практический опыт по преподаванию предмета «Мировая художественная культура». С периода разработки и опытной проверки материалов курса прошло около четверти века. Жизнь

отвергла единые, стандартные, обязательные для учителя программы. Творчество, свобода, уникальность личностного восприятия и мышления в сфере искусства – вот что определяет новаторский поиск в преподавании дисциплин искусства.

Представленная учебная программа содержит тематический план дисциплины, отражающий историю развития мировой художественной культуры с первобытных времен до наших дней. Богатый иллюстративный материал, а также перечни памятников художественной литературы и музыкального искусства дают полное представление об особенностях мировой культуры на каждом этапе её развития.

Составитель выражает особую благодарность за сотрудничество и помощь в подборе материала учебной программы аспирантке кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета Александре Ротман.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Многолетний опыт преподавания предмета «Мировая художественная культура» студентам вуза и учащимся общеобразовательной школы позволяет предложить ряд концептуальных идей о его преподавании на целевом, содержательном и методическом уровнях.

Целевой уровень курса предполагает решение педагогом общегуманистических и специальных задач. В первом случае, выделяя существенные триады художественной культуры: человек – человечество – гуманизм, формируется «человеческое» измерение реальности с помощью «прекрасно» выраженных духовных истин в искусстве. Специальные задачи курса определяются его предметом. Важно сформировать готовность, способность и умение к глубоко личностному общению с художественными произведениями. Воспитать «умные эмоции» (Л. С. Выготский) в восприятии искусства, сделать так, чтобы ученик переживал красоту формы и содержания шедевров, чтобы понимаемые слои произведения не оставляли равнодушными душу и сердце ученика, – задача для решения одновременно сложная и необходимая. Развитие способов художественного мышления воспитанников на основе исследования слоев содержания искусства, материала, формы, языка, стиля – это специальные задачи, решаемые предметом «Мировая художественная культура».

Содержательный уровень курса включает в первую очередь сами произведения искусства. Поскольку количество памятников и ценностей мировой художественной культуры практически безгранично, важно ухватить логически развертывающуюся историко-культурную нить развития художественных ценностей от образов первобытного искусства до искусства наших дней. На содержательном уровне курса происходит знакомство с системами художественных норм и технологий, декларируемых в поэтиках, манифестах, программах. Исследуются стили и методы художественного творчества, изучается художественная критика и искусствознание, обеспечивающие понимание и интерпретацию искусства.

Методический уровень предмета и методико-педагогические аспекты его преподавания играют едва ли не главную роль в достижении успеха. В зависимости от уровня подготовки учащихся и содержания темы преподаватель выбирает лекционный, семинарский или музейно-лабораторный вид деятельности, а в качестве внеучебной самостоятельной деятельности может предложить учащимся самостоятельно-поисковые, ознакомительно-аналитические, досугово-развлекательные формы, художественно-творческую и эстетическую деятельность в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, танце и др. Однако организация способов общения учащихся с искусством и на материале искусства должна определяться спецификой самого искусства. Важно помнить, что произведение искусства становится таковым лишь в пространстве личностного духовного наслаждения ученика. Эстетико-художественные и социально-нравственные смыслы и значения составляют суть бытия искусства для воспринимающего его человека. Помнить о духовном наслаждении искусством – значит помнить о самом человеке искусства.

Методология преподавания интегративного курса «Мировая художественная культура» достаточно сложна. С одной стороны, в ней важно предусмотреть широкую интеграцию и связи художественной культуры с историей, философией, эстетикой, этикой, социологией, психологией, искусствоведением и многими его частными видами (литературоведением, музыковедением), педагогикой и другими науками. С другой стороны, важно в пространстве этой бесконечной диалектики не упустить главное. Составитель уверен, что эстетико-гуманистический взгляд на искусство связан с его феноменологическим статусом и бытием.

Если традиционная педагогика раскрывает богатейший мир человеческой субъективности через систему «объект – субъект», «вещь – человек» (при этом мир знания может существовать отдельно от духовных оснований личности), то феноменологический подход позволяет «высветить» личную жизнь сознания в свете его «интенционального Я». Там, где работает педагог-феноменолог, – нет отделившегося от знания «Я». Феноменологические методики помогают педагогу

увидеть, как реально работает художественное сознание учащегося. Благодаря специфическим методам феноменология вплотную подходит к анализу духовной жизни сознания человека. Оно предстает как процесс «очевидности» переживания «прекрасных» истин искусства.

Современная феноменология образования концентрируется вокруг проблем человека, гуманизма, нравственности и красоты. Феноменология позволяет учителю приблизиться к такому образованию, где возможно состояние связи познающего субъекта с ним самим.

Таким образом, все концептуальные идеи разных уровней, положенные в основу курса, должны утверждать приоритеты демократизма, гуманизма, свободы и культуры. Бесспорно и то, что эффективны будут не идеи, программы и концепции вообще, а идеи, программы в конкретной аудитории и классе, с конкретными задачами, разрабатываемыми и осуществляемыми творчески работающими учеными-педагогами и учителями-практиками.

Содержание знаний и умений студентов, изучающих курс «Мировая художественная культура»

В результате углубленного изучения курса «Мировая художественная культура» студенты должны:

1) *знать*:

- основные эпохи в художественном развитии человечества;
- культурные доминанты культурно-исторических эпох в развитии мировой художественной культуры;
- эстетические идеалы различных эпох и народов;
- основные стили, направления, творческие методы в мировой художественной культуре;
- роль и место классического наследия в художественной культуре современности;
- основные особенности художественного развития народов Европы и России;
- выдающиеся памятники и произведения искусства культурно-исторических эпох;
- основные художественные музеи мира;

2) *уметь:*

- соотносить произведения искусства с определенными направлениями, творческими методами и стилями;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных культурно-исторических эпох и народов, культур и мастеров;
- объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека;
- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;
- формулировать свое оценочное суждение о популярных жанрах современного искусства;
- пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её;
- исследовать в научном, философском, эстетическом, искусствоведческом, психолого-педагогическом и методическом плане одну или несколько проблем курса в форме реферата и затем выпускной квалификационной (дипломной) работы, представляемой на защиту перед экзаменационной комиссией.

ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

Введение

«Чаша культуры» и чудо искусства. Путешествие по «лестнице» истории художественной культуры. Загадки каменного века. Эллада. Средневековье и тезис «Неведение – мать благочестия». Возрождение, или Вторая Античность. Наука и искусство Нового времени.

Понятия «культура» и «художественная культура». Предмет истории и теории художественной культуры в вузе и уроки «Мировая художественная культура» в школе.

Раздел I. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

Палеолит, или «Сикстинская капелла доисторической живописи» (35 – 10 тыс. лет до н. э.). Темы и техника «пещерной живописи» Ориньякского и Мадленского периодов. Монументальная живопись пещер Ласко, Альтамира, Фон-де-Гом, Нио. Наивный реализм искусства палеолита.

Памятники живописи неолитической эпохи. Век отполированного камня. Керамика. Петроглифы. Эпоха бронзы. Развитие искусства фольклора, эпоса, песни, музыки. Зачатки архитектуры. Мегалиты Стоунхенджа и Карнака – первые монументы культового характера. Менгиры, дольмены, кромлехи. Скифская культура. Расцвет прикладного искусства.

Памятники художественной культуры

Изображение лошади. Верхний палеолит. Пещера Ласко, Франция

Пасущийся северный олень. Верхний палеолит, мадленское время. Пещера Фон-де-Гом, Франция

Бегущий бизон. Палеолит, мадленское время. Роспись пещеры Альтамира

Мамонт. Палеолит, мадленское время. Капова пещера, Нижний Урал

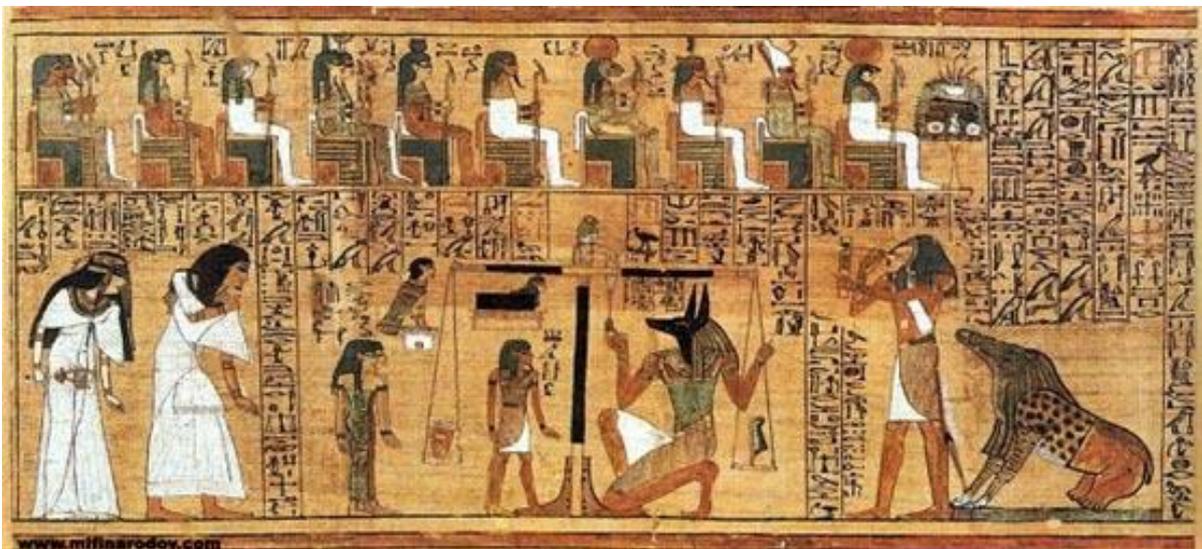
Стоунхендж близ Солсбери. Эпоха бронзы. Начало II тыс. до н. э.

Раздел II. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Художественная культура Египта

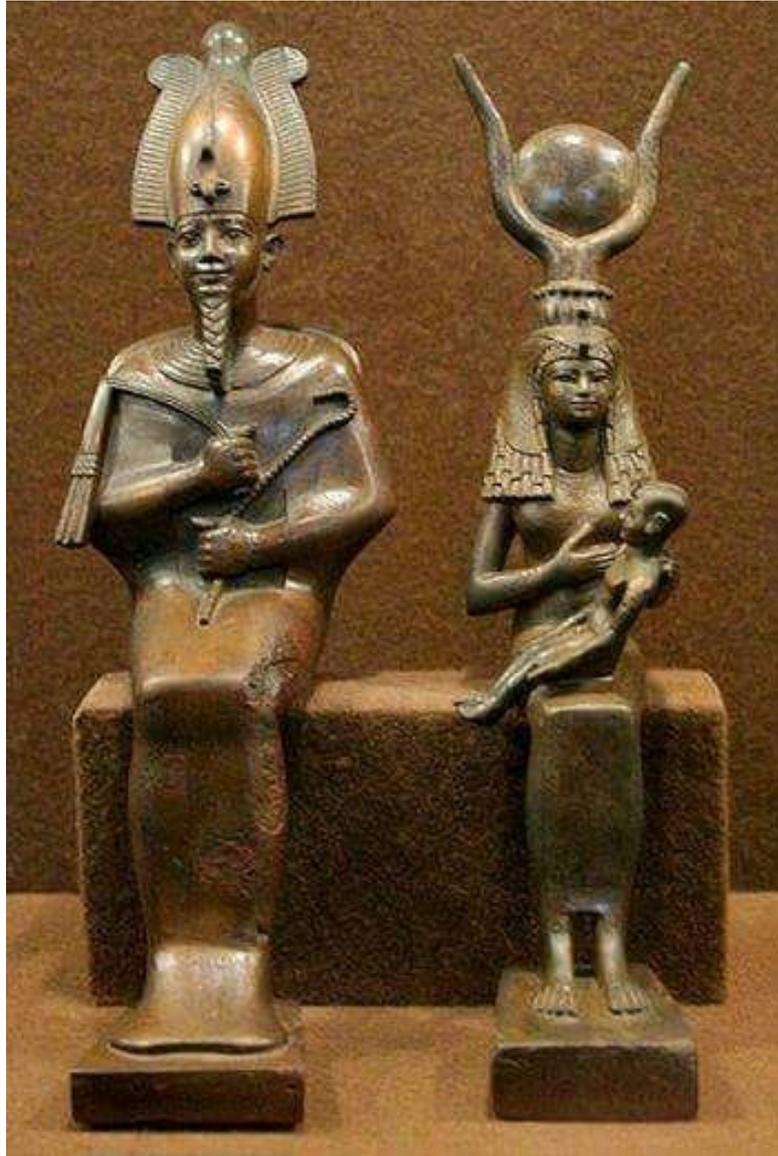
Философия и эстетика египетского искусства. Додинастический период (4 тыс. лет до н. э.). Плита фараона Нармера (ок. 3000 г. до н. э.). Пирамиды в Гизе. Возвышенное торжество над непостижимостью смерти. Идея противопоставления вечности деяний человеческих рук и разума. Символ Сфинкса. Шедевры изобразительного искусства Нового царства (XVI – XI вв. до н. э.). Рельеф на крышке ларца «Тутанхамон с женой в саду». Портрет царицы Нефертити. Скульптор Тутмос. Египетская культура позднего времени (XI в. – 332 г. до н. э.) и завоевания Александра Македонского.

Памятники художественной культуры

«Загробный суд Осириса» из «Книги мертвых» (гл. 125).

Ок. 1250 г. до н. э. Египетский музей, Берлин

Боги Древнего Египта. Осирис и Исида с Хором.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

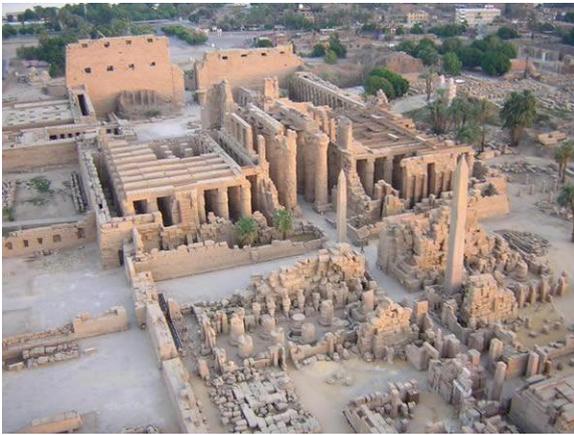
**Пирамида и заупокойный храм
фараона Джосера в Саккаре.**
Ок. 2650 г. до н. э.

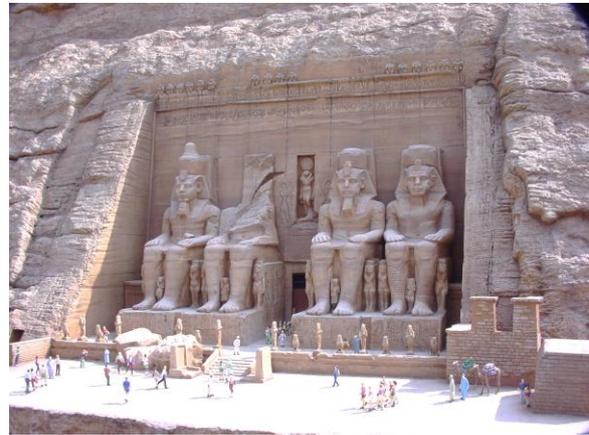
Пирамида фараона Хеопса в Гизе
(одно из семи чудес света).
Ок. 2540 г. до н. э.

**Пирамида Хефрена (XXVI в. до н. э.)
и Великий Сфинкс (период Древнего
царства) на плато Гизы**

**Храм Амона в Луксоре.
XV – XIII вв. до н. э.**

**Скальный храм фараона Рамсеса II
в Абу-Симбеле. Первая половина
XIII в. до н. э.**

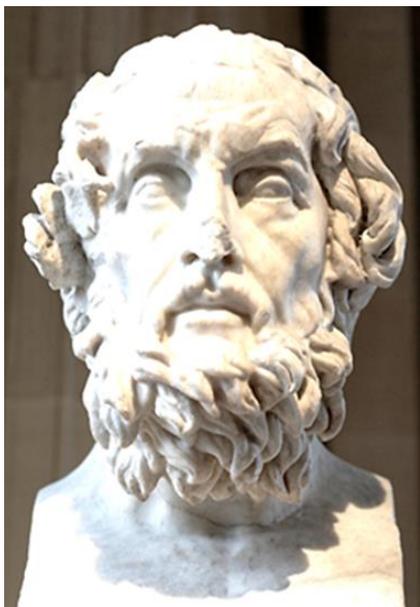
**Голова царицы Нефертити из Амарны.
XIV в. до н. э. Новый музей, Берлин**

Греция. Архаика

Философия и эстетика греческого искусства. Гомеровская Греция (XI – VIII вв. до н. э.) и архаика (VII – VI вв. до н. э.). Гомер и его эпические поэмы. Платон о Гомере как воспитателе Греции. «Илиада» и «Одиссея» как повествование об эпохе в развитии греческого искусства.

Критская (дворцовая) и греческая (храмовая) архитектура. Лабиринт в Кносском дворце на Крите, его значение. Афинское государство при Перикле. Акрополь в Афинах (V в. до н. э.) – воплощение человеческого разума и мастерства, утверждающих стройный порядок в хаосе природы. Греческий ордер. Архитектура дорического, ионического и коринфского ордеров. Попытка овладеть движением в бронзе (статуи «Дискобол» и «Дорифор»). Поликлетовский канон идеальной красоты. Скульптуры Фидия. Объемность и раскрепощенность скульптурных фигур и композиций.

Памятники художественной культуры

Бюст Гомера (Гомер Казтани).
Древнеримская копия II в. н. э.
с древнегреческого оригинала
II в. до н. э. Лувр, Париж

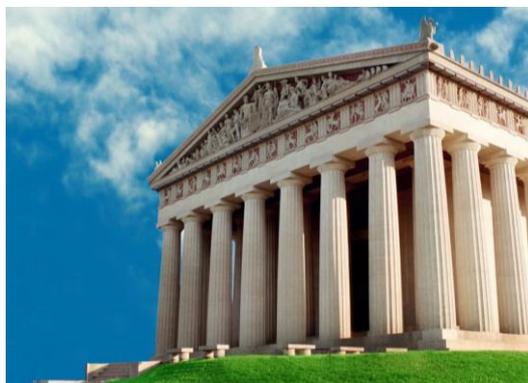
Кносский дворец (Лабиринт) на острове Крит. XVI в. до н. э.

Афинский Акрополь. Вторая половина V в. до н. э.

Храм Аполлона в Коринфе. Середина VI в. до н. э.

Парфенон. 447 – 438 гг. до н. э.

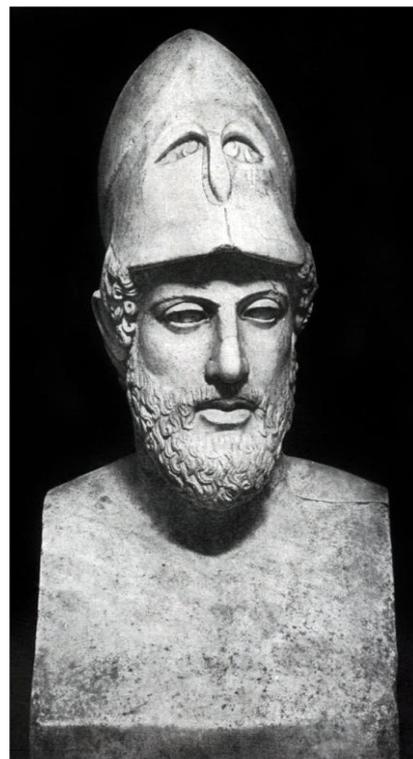
Мирон. *Дискобол.* V в. до н. э.
Дворец Массимо, Рим

Поликлет. *Дорифор.*
V в. до н. э. Государственный
музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина, Москва

Фидий. *Афина Парфенос.*
Ок. 500 г. до н. э.

Кресилай. *Бюст Перикла.*
V в. до н. э. Британский
музей, Лондон

Греческая классика (IV в. до н. э.)

Греческая классика (V в. до н. э.). Ослабление греческих полисов. Перемещение центра архитектуры в Малую Азию. Гробница арийского царя Мавсола (Мавзолей). Величественность и пышность архитектурных сооружений. Драматический пафос, лиризм и грациозность скульптурных композиций эпохи классики. Пракситель – вдохновенный певец женской красоты. «Афродита Книдская» Праксителя – прообраз многих позднейших изображений богини любви. «Аполлон Бельведерский» – канон классического стиля.

Памятники художественной культуры

Мавзолей в Галикарнасе (реконструкция). IV в. до н. э.

Скопас. *Менада.* IV в. до н. э. Галерея старых мастеров, Дрезден

Пракситель. *Афродита Книдская.* IV в. до н. э. Глиптотека, Мюнхен

Лисипп. *Бюст Александра Македонского из Пергама.* IV в. до н. э. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Леохар. *Аполлон Бельведерский.* Ок. 330 – 320 гг. до н. э. Музей Пия-Климента, Ватикан

Эллинистическая Греция (III – I вв. до н. э.)

Культура эллинистических государств. Новые культурные центры: Пергам, Александрия, Родос. Пергамская школа скульптуры. Выдающиеся памятники эпохи: «Ника Самофракийская» (II в. до н. э.), «Венера Милосская» (II в. до н. э.). Страсть к колоссальности, гигантомания скульптуры («Колосс Родосский») и архитектуры (Фаросский маяк) эллинской эпохи. Новый тип общественных зданий (библиотеки, маяки). Синкретичность эллинистической культуры.

Памятники художественной культуры

Сострат из Книда. *Александрийский маяк на острове Фарос (реконструкция). III в. до н. э.*

Алтарь Зевса в Пергаме (реконструкция).

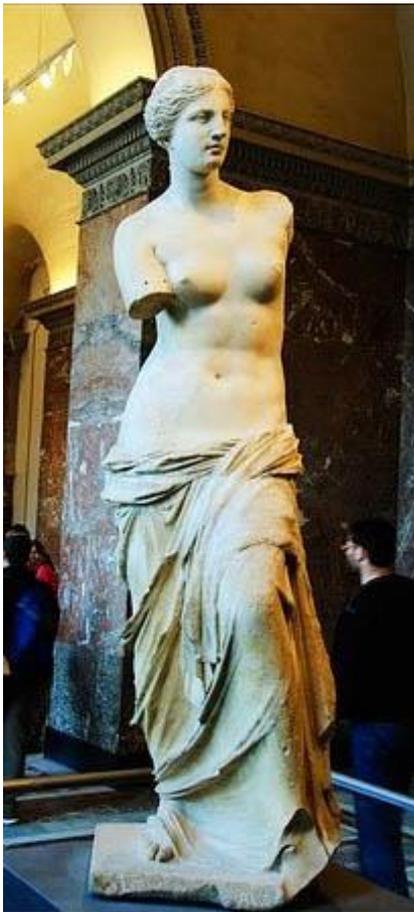
II в. до н. э. Пергамский музей, Берлин

Ника Самофракийская. II в. до н. э.
Лувр, Париж

Агесандр, Афинодор, Полидор.
Лаокоон и его сыновья. I в. до н. э.
Музей Пия-Климента, Ватикан

Агесандр. *Венера Милосская.*
II в. до н. э. Лувр, Париж

Харес. *Статуя бога Гелиоса (Колосс Родосский).* Между 292 и 280 гг. до н. э.

Античная литература и театр

Античная мифология. Полюсы добра и зла, жизни и смерти. Цельность человека. Его наивность и мудрость, ощущение свободы и единения с миром. Жанры и музыка античной литературы. Эстетика античного театра. Связь античного театра с культом Диониса. Понятие катарсиса. Костюмы, маски, хор. Эсхил и его реформа театра. Миф о Прометее до Эсхила. «Прометей прикованный» – содержание, драматургия, идейный смысл. «Орестея». Тема рока и родового проклятия. Воля человека и веление богов. Творчество Софокла и Еврипида. Темы, содержание, драматургические особенности.

Памятники художественной культуры

Эсхил. Прометей прикованный. Орестея.

Софокл. Эдип-царь.

Еврипид. Медея.

Аристофан. Лягушки.

Архилох, Сафо, Анакреон(т), Пиндар. Лирика.

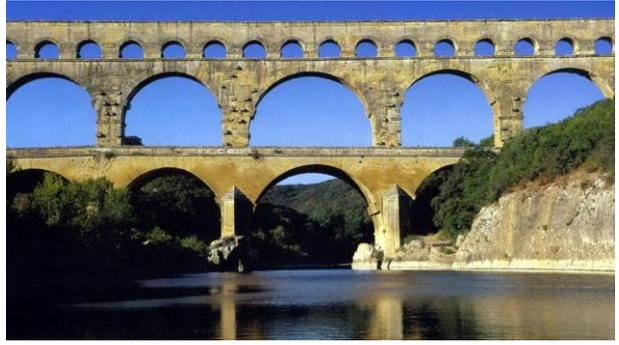
Искусство древнего Рима

Эстетика римского искусства. Рим республиканский и императорский. Архитектура древнего Рима. Амфитеатр Флавиев, или Колизей (75 – 79 гг. н. э.): предназначение, смешение ордеров. Арки Тита (81 г. н. э.): традиция сооружения триумфальных арок, соединение архитектурных и скульптурных элементов. Пантеон (118 – 125 гг.): храм всех богов, соединение греческого портика с римской купольной конструкцией. Скульптура Древнего Рима. Тяга к монументальности и историческому документализму. Статуя Августа (I в. н. э.). Героизированные характеры. Конная статуя Марка Аврелия (170 г.). Гармония физического и духовного в человеке античного мира. Римская литература эпохи Августа («Золотой век»). Поэмы Вергилия, Овидия и Горация.

Памятники художественной культуры

Капитолийская волчица. V в. до н. э.
Палаццо Консерватори, Рим

Древнеримский акведук Клавдия.
I в. н. э. Рим

Август из Прима-Порта.
I в. н. э. Музей Кьярамонти,
Ватикан

Арка Тита. I в. н. э. Рим

Колизей. I в. н. э. Рим

Пантеон, или Храм Всех Богов.
Ок. 118 – 125 гг. н. э. Рим

Колонна Траяна. II в. н. э.
Рим

Конная статуя Марка Аврелия.
II в. н. э. Новый дворец
Капитолийских музеев,
Рим

Термы Каракаллы (термы Антониниана).
212 – 217 гг. Рим

Вергилий. Энеида.

Апулей. Золотой осел.

Гораций, Овидий, Лукреций. Поэмы.

Раздел III. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Византийское и древнерусское искусство

Крушение античной цивилизации и раннее христианство. Теоцентрический характер средневековой философии и эстетики. Формирование средневековой культуры, ее нравственных и эстетических идеалов, отличных от идеалов Античности. Вклад Средневековья в сокровищницу мировой культуры.

Содержание и образы византийского искусства. Храм св. Софии в Константинополе как новый тип храмовой постройки – купольной базилики. Воплощение идеи могущества христианства. Шедевры византийской живописи. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Иконографическая композиция «Деисус» (IV – IX вв.), иконографический тип «Спас Нерукотворный» (VI в.), «Никопея», «Оранта» (VII – VIII вв.) и др.

Истоки художественной культуры восточнославянских племен. Государственная власть Киева и связи с Византией. Единая государственная религия – православное христианство. Древнерусское зодчество. Софийский собор в Киеве и Новгороде. Величие и функциональный смысл. Мозаики и фрески киевского и новгородского соборов. Миниатюры «Остромирова Евангелия».

Памятники художественной культуры

Собор Святой Софии – Премудрости Божией.
532 – 537. Стамбул, Турция

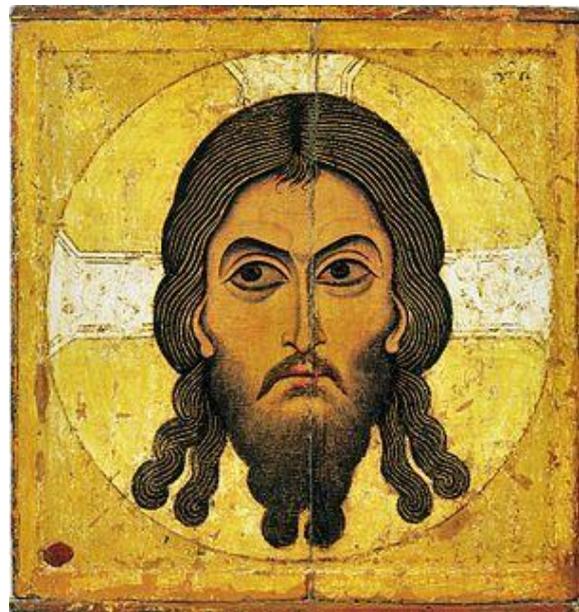
Собор Святой Софии (Софийский собор). Первая половина XI в. Киев, Украина

Собор Святой Софии. 1045 – 1050. Великий Новгород, Россия

Богоматерь Оранта. Ок. 1218 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Спас Нерукотворный. XII в. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Остромирово Евангелие. 1056 – 1057. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

Средневековый народный эпос

Эпоха Средневековья – десятивековая «культура безмолвствующего большинства». Влияние христианского мировоззрения на философию, эстетику, этику, науку. Библия как самая распространенная книга того времени. Переплетение языческих и христианских мотивов в устном народном творчестве.

Литература героико-эпического характера в странах Северной и Центральной Европы. Языческая мифология и реальные исторические факты в скандинавском и карело-финском народном эпосе. Христианские мотивы в кельтском героическом эпосе – легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Исторический эпос и средневековые «поэмы о деяниях» Испании, Франции, Германии и Древней Руси, возникшие в дружинной среде. «Слово о полку Игореве» как вершина древнерусской литературы.

Памятники художественной культуры

Скандинавия: *Старшая Эдда. Младшая Эдда.*

Англия: *Беовульф. Артуровский цикл.*

Франция: *Песнь о Роланде.*

Германия: *Песнь о Нибелунгах.*

Испания: *Песнь о Сиде.*

Русь: *Слово о полку Игореве.*

Финляндия: *Калевала.*

Эстетические принципы романского искусства

Этапы развития средневекового искусства в Западной и Центральной Европе. Романская архитектура. Эстетика феодального замка и романского собора. Собор Нотр-Дам-ля-Гранд в Пуатье (XI – XII вв.). Романское изобразительное искусство и скульптура. Монументальный рельеф и «проповедь в камне». Храм как синтез искусств и символический образ Вселенной. Раннее профессиональное многоголосие в музыке Средневековья.

Памятники художественной культуры

Италия

Соборный комплекс в Пизе (Кампанила – справа, Баптистерий Святого Иоанна – слева). XI – XIV вв.

Собор Святого Марка. IX в. Венеция

Франция

**Храм римско-католической церкви
Нотр-Дам-ля-Гранд. XI в. Пуатье**

**Шартрский собор.
1194 – 1260. Шартр**

Аббатство Клуни. X в. Основано герцогом Гильомом I Аквитанским

Испания

**Замок Алькасар в Сеговии. IX в.
Севилья**

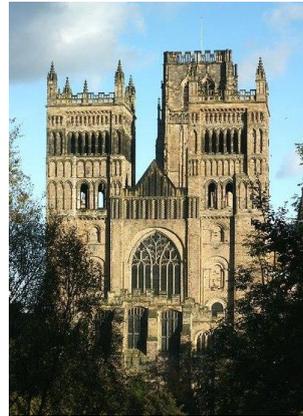

**Собор Святого Иакова.
XI в. Сантьяго-де-Компостела**

Англия

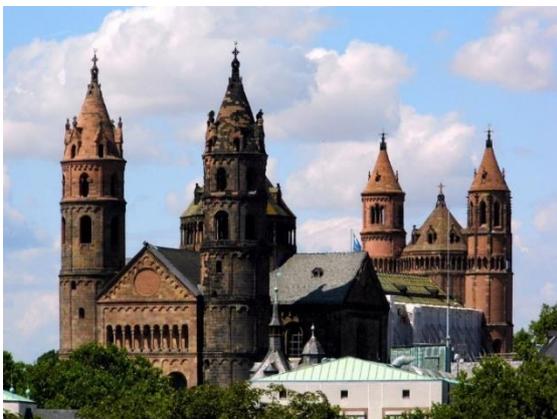

Лондонский Тауэр. 1066

**Даремский собор Христа, Девы
Мари и св. Катберта. XII в. Дарем**

Германия

**Собор Святого Петра (Вормский
собор). 1130 – 1181. Вормс**

**Лимбургский собор. XIII в.
Лимбург-на-Лане**

Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная школа XII – XIV вв. Крупнейшие архитектурные постройки при Андрее Боголюбском: Золотые ворота (1164), Успенский собор (1158). Церковь Покрова на Нерли (1165) – один из величайших шедевров древнерусской и мировой архитектуры. Поэтичность, легкость и светлая гармония храма. Иконографический тип «Умиление». Владимирская икона Божией Матери. Апофеоз власти и могущества Владимирской земли в Дмитриевском соборе во Владимире (1194 – 1197). Любовь к пышному убранству, развитие традиций декоративной скульптуры.

Архитектура и иконопись Новгорода, Пскова, Твери, Ярославля. Прерванность развития русской культуры монголо-татарским нашествием.

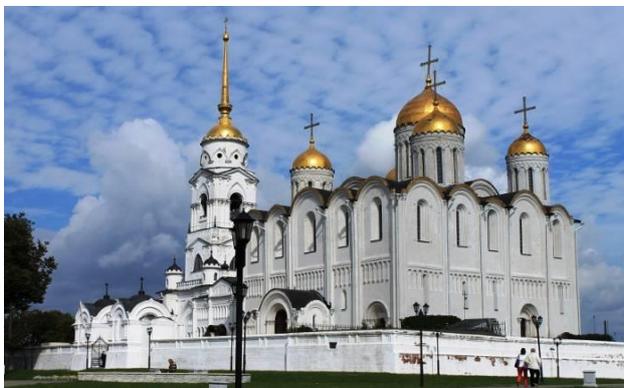
Памятники художественной культуры

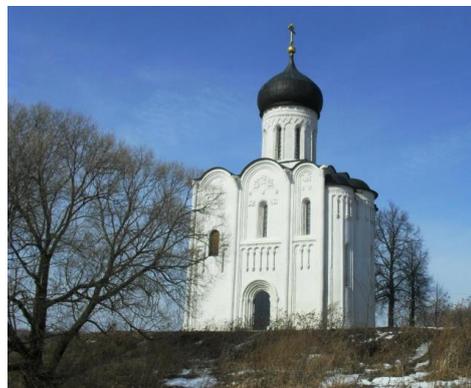
Золотые ворота. 1164. Владимир

**Дмитриевский собор.
1194 – 1197. Владимир**

Успенский собор. 1158. Владимир

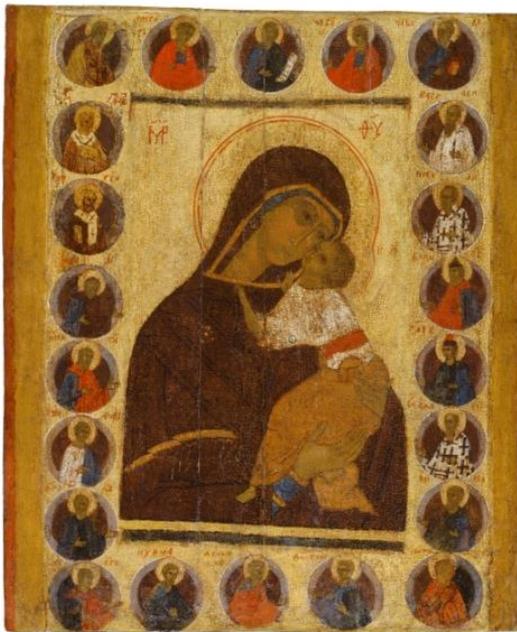
**Церковь Покрова на Нерли.
1165. Боголюбово**

**Максимовская икона
Божией Матери.**
Ок. 1299 – 1305 гг. Успен-
ский собор, Владимир

Ярославская Оранта.
XII – ¼ XIII в. Спасо-
Преображенский монастырь,
Ярославль

**Богоматерь Умиление с избранными
святыми.** Начало XIV в. Владимиро-
Суздальский историко-художественный
и архитектурный музей-заповедник

**Владимирская икона Божией
Матери.** XII в. Храм-музей
Святителя Николая в Толмачах
при Государственной Третьяковской
галерее, Москва

Готическое искусство

Эстетика и черты готического стиля. Возвышенный характер готического искусства. Анализ архитектоники и художественных образов готического собора. Ясность пропорций, чувство меры, четкость, изящество форм, конструктивные особенности арки. Собор Парижской Богоматери (XII в.). Особенности фасада и скульптурного декора. Реймский собор (XIII в.) – образец «зрелой готики». Собор в Амьене (XIII в.) – «готический Парфенон». Соборы в Кельне и Фрайбурге, специфика германской готики. Дворец Дожей в Венеции (XIV – XV вв.), его светская жизнерадостность и декоративность. Скульптура и живопись готического собора. Витражи. Католическая литургия. Музыкальное оформление мессы и частей, ее составляющих.

Памятники художественной культуры

Франция

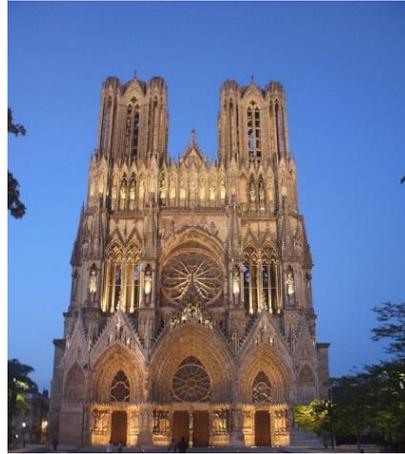
**Собор Парижской Богоматери
(Нотр-Дам). 1163 – 1345. Париж**

**Собор Амьенской Богоматери.
1220 – 1269. Амьен**

Страсбургский собор.
1015 – 1439. Страсбург

Собор в Реймсе.
1211 – 1311. Реймс

Капелла короля Людовика IX Сен Шапель («Святая Часовня»). 1242 – 1248. Париж, Сите

Германия

Кельнский собор.
1248 – 1880. Кельн

Фрайбургский кафедральный собор. XII – XIV вв. Фрайбург

Англия

Линкольнский собор Девы Марии.
1185 – 1311. Линкольн

Солсберийский собор.
1220 – 1320. Солсбери

Глостерский собор. 1089 – 1499. Глостер

Йоркский собор. 1220 – 1470. Йорк

Испания

Севильский кафедральный собор (собор Мария-де-ла-Седэ). 1401 – 1519. Севилья

Кафедральный собор Святой Марии. 1226 – 1493. Толедо

Кафедральный собор Памплоны (собор Санта-Мария-ла-Реаль). 1394 – 1501. Памплона

Италия

Церковь Санта-Мария-Новелла. XIII – XIV вв. Флоренция

**Собор Рождества Девы Марии.
1386 – 1965. Милан**

**Дворец Дожей.
1309 – 1424. Венеция**

Куртуазное искусство

Любовная лирика Прованса и Лангедока X – XII вв. Поэт-слуга и поэт-рыцарь. Философия любви и культ Прекрасной Дамы. Техника поэтического мастерства трубадуров и миннезингеров. Разнообразие жанров (альба, канцона, пасторела, сирвента, тенсона и др.). Рыцарский роман. Понятие авантюры. Средневековые «лэ». Странствующие ваганты, своеобразие их поэзии. Данте и поэты «dolce stil nuovo». Поэма «Божественная комедия»: жанр, связь с античной и средневековой традициями. Мир земной и мир загробный. Человек в поэме.

Памятники художественной культуры

Провансальская любовная лирика (Гийом IX Аквитанский, Б. де Борн, Б. де Вентадорн, Ж. Рюдель и др.).

Лирика немецкого миннезанга (В. фон Эшенбах, В. фон дер Фогельвейде, Тангейзер и др.).

Эшенбах В. Парсифаль.

Кретъен де Труа. Роман о Тристане и Изольде.

Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия.

Петрарка. Канцоньере.

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы.

Искусство Руси XIV – XVI, XVII вв.

Московская Русь. Архитектура и иконопись Москвы XIV – XV вв. Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный. Успенский собор в Московском Кремле. Храм Василия Блаженного в Москве: архитектурные особенности. Московская школа живописи. Дионисий и его окружение. Духовно-просветленный и гармоничный мир образов, единство идеальных качеств, обретенных внутренним совершенством. Вытянутость изящных фигур, предельная обобщенность объемов, яркий, но тонкий колорит, прозрачность письма. Декоративно-прикладное искусство.

Оружейная палата – основной художественный центр Руси XVII в. Сочетание старых традиций иконописи с новыми исканиями в творчестве С. Ушакова. Андрей Рублев: «Богородица Владимирская». Введение в икону элементов реальной жизни и бытовых подробностей. Светотеневая моделировка, объемность ликов святых. Элементы прямой перспективы, незнакомой старым русским мастерам, в иконе «Троица».

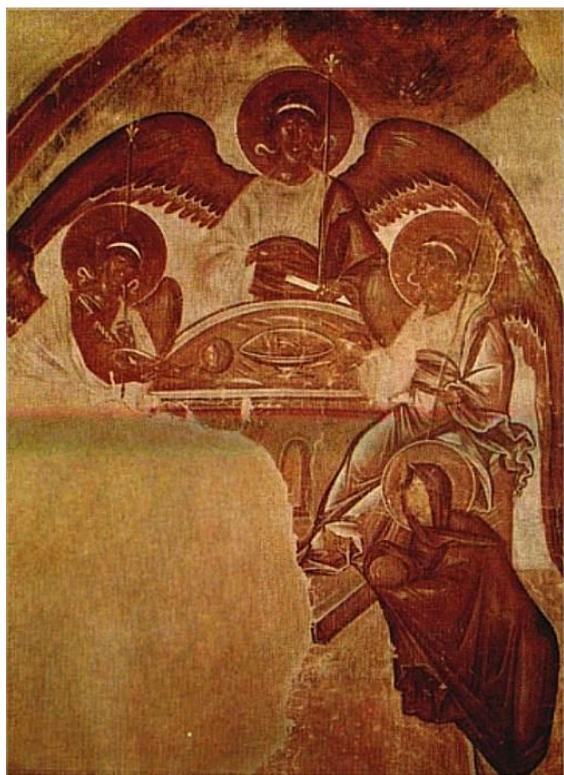
Памятники художественной культуры

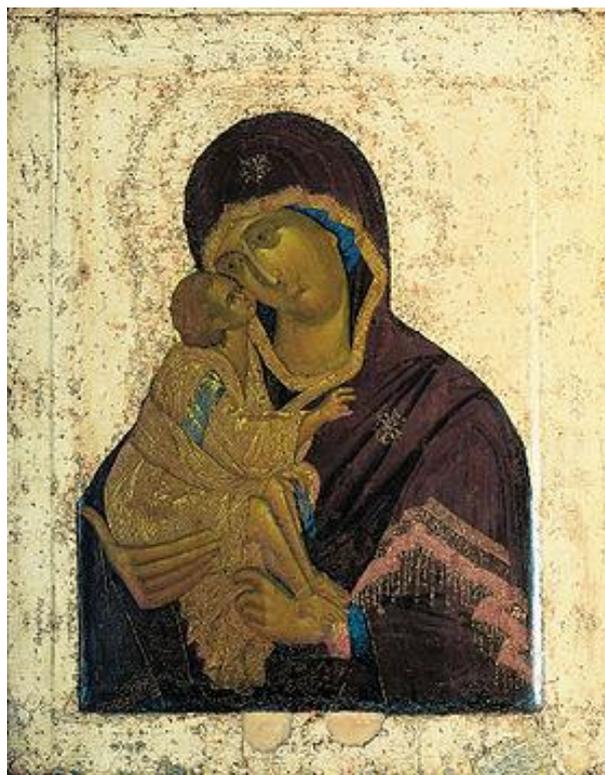
Успенский собор Московского Кремля.
1475 – 1479. Москва

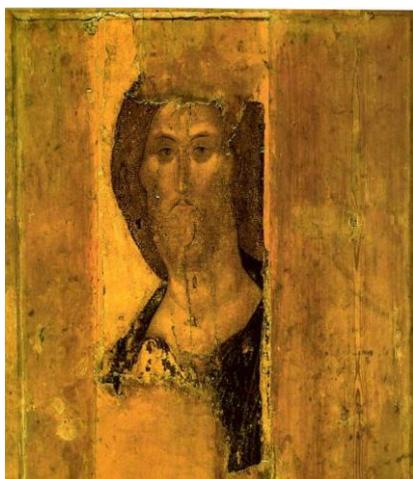
**Покровский собор
(храм Василия Блаженного).**
1555 – 1560. Москва

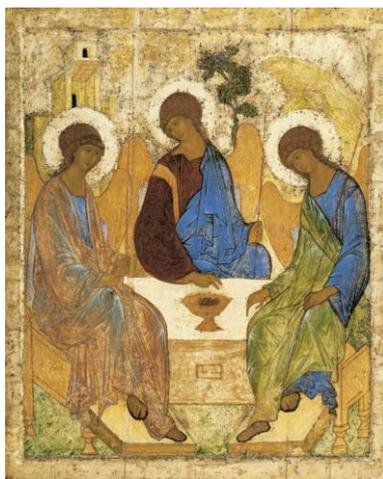
Феофан Грек. Святая Троица. 1378.
Храм Спаса Преображения,
Великий Новгород

**Феофан Грек. Донская икона Божией
Матери. 1382 – 1395.** Государственная
Третьяковская галерея, Москва

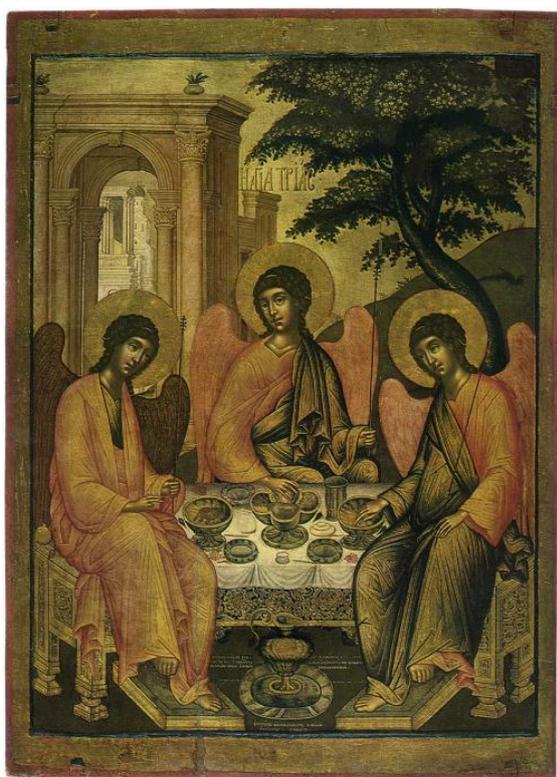
Андрей Рублев. *Спас Вседержитель (Звенигородский чин).* 1410-е. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Андрей Рублев. *Троица.* 1411 или 1425 – 1427. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Андрей Рублев. *Икона Богородицы Владимирской «Умиление» (копия с иконы XII в.).* Ок. 1408 г. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник

Симон Ушаков. *Троица Ветхозаветная.* 1671. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Симон Ушаков. *Богородица Владимирская.* 1652. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Раздел IV. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождение в Италии. Проторенессанс (дученто) и Раннее Возрождение (треченто)

Конец Средневековья и начало новой эры. Реалистическая система искусства. Антифеодальные революции в итальянских городах, установление республиканской формы правления. Флорентийская республика. Воплощение мечты о свободном обществе и свободном человеке. Основные принципы эстетики Ренессанса. Примат чувственной красоты. Глубина самоутверждения человеческой личности. Проторенессанс (XI – XII вв.). Джотто ди Бондоне. Раннее Возрождение (XIII в.). Филиппо Брунеллески. Леон Баттиста Альберти. Реформа итальянской скульптуры. Скульптура Донателло «Давид». Фреска Мазаччо «Чудо со статиром». Флоренция в конце XIII – нач. XIV в. Сандро Боттичелли. Переосмысление античных сюжетов в традициях христианской иконографии.

Памятники художественной культуры

Архитектура

Базилика Санта-Кроче.
1294 – 1358. Флоренция

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
1296 – 1436. Флоренция

Палаццо Медичи-Риккарди. 1444 – 1460. Флоренция

Палаццо Ручеллаи. XV в. Флоренция

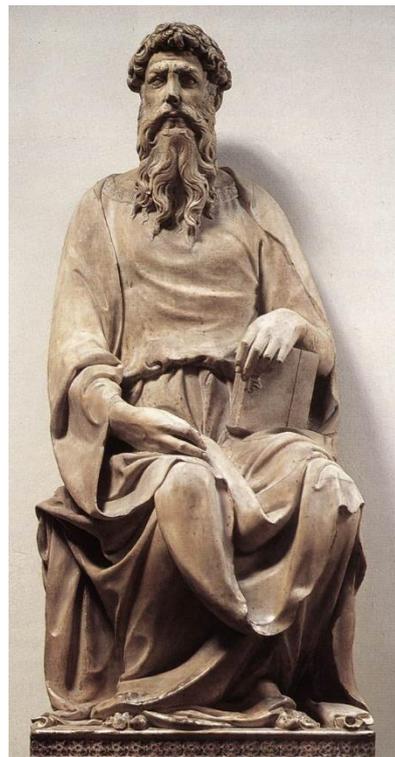

Базилика Сант-Андреа. XV в. Мантуя

Скульптура

Донателло. Давид. Ок. 1440 г.
Национальный музей
Барджелло, Флоренция

Донателло. Иоанн Евангелист. 1410 – 1411. Музей собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция

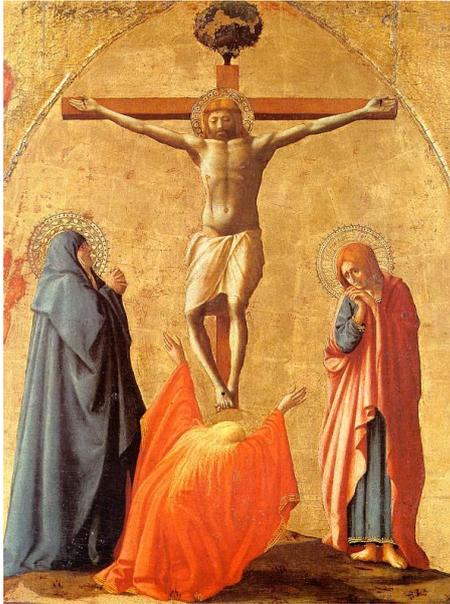
Живопись

Джотто. Поцелуй Иуды. 1305.
Капелла Скровеньи, Падуя

Джотто. Оплакивание Христа. 1306.
Капелла Скровеньи, Падуя

Мазаччо. Распятие. 1426.
Национальный музей
Каподимонте, Неаполь

Мазаччо. Троица.
Ок. 1425 – 1427 гг.
Церковь Санта-
Мария-Новелла,
Флоренция

Боттичелли. Весна. 1482. Галерея
Уффици, Флоренция

Боттичелли. Рождение Венеры. 1482 – 1486.
Галерея Уффици, Флоренция

**Боттичелли. Свя-
той Себастьян.**
1473. Берлинская
картинная галерея

Высокое Возрождение (кватроченто и чинквеченто)

Отличительные черты Высокого Возрождения. Образ идеально-го прекрасного человека, совершенного физически и духовно. Его наполненность силой, жизнью, самоутверждением. Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – архитектор, художник, инженер, основоположник стиля Высокого Возрождения. «Тайная вечеря» – пример отражения психологического конфликта. Рафаэль Санти (1483 – 1520) и утонченное искусство счастья и гармонии. Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) – мятущийся гений Возрождения. Сила и экспрессия скульптурных композиций, фрески Сикстинской капеллы.

Памятники художественной культуры

Архитектура

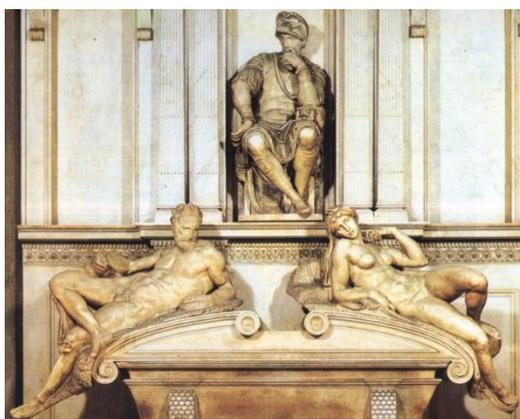
Собор Святого Петра. 1506 – 1626. Рим

**Площадь Святого Петра (пьяцца Сан-Пьетро).
1656 – 1667. Рим**

Палаццо Фарнезе. 1589. Рим

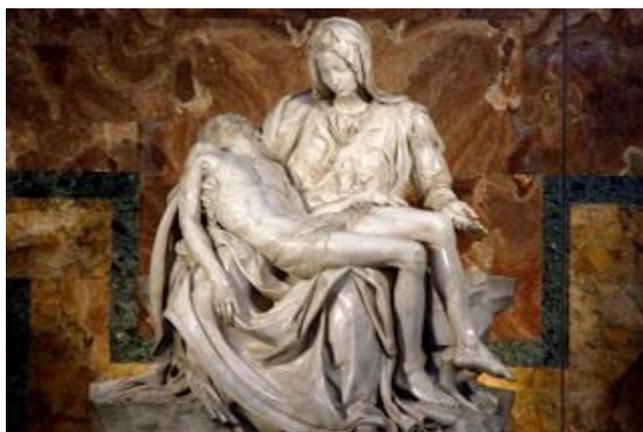

Микеланджело. Гробница Джулиано Медичи. 1524 – 1533. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо, Флоренция

Скульптура

Микеланджело. Давид. 1501 – 1504. Академия изящных искусств, Флоренция

Микеланджело. Пьета («Оплакивание Христа»). 1499. Собор Святого Петра, Рим

Микеланджело. Вакх. 1497.
Национальный музей Барджелло,
Флоренция

Микеланджело. Моисей. 1515.
Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи,
Рим

Живопись

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта. 1490 –
1491. Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Леонардо да Винчи.
Мадонна Бенуа.
(«Мадонна с цветком»)
1478 – 1480. Государ-
ственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

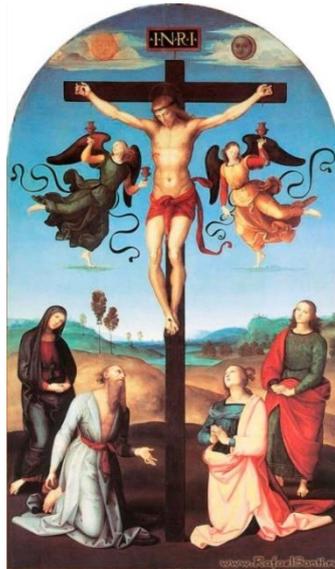
Леонардо да Винчи.
Мона Лиза. («Порт-
рет госпожи Лизы
дель Джокондо»)
1503 – 1519.
Лувр, Париж

Леонардо да Винчи. *Тайная вечеря.* 1495 – 1498. Церковь
Санта-Мария-делле-Грацие, Милан

Рафаэль. *Сикстинская мадонна.* 1513 – 1514. Галерея
старых мастеров, Дрезден

Рафаэль. *Распятие
Монд.* 1503. Лондон-
ская Национальная
галерея

Рафаэль. *Прекрасная
садовница.* Ок. 1507 г.
Лувр, Париж

Микеланджело. Страшный суд.
1537 – 1541. Сикстинская капелла,
Ватикан

**Микеланджело. Мадонна
Дони.** Ок. 1507 г. Галерея
Уффици, Флоренция

Литература Возрождения

Историко-культурные истоки литературы Возрождения. Отношение к наследию Античности и Средневековья, куртуазной и клерикальной традициям. Гуманизм и реализм Возрождения. Философская идея о человеке, занимающем в мироздании место между низшей природой и Богом. Художник, создающий свои произведения подобно Богу – Творцу Вселенной. Гордость художника своими творениями, стремление к славе и совершенству. Создание образа титанического героя. Герой-злодей. Новеллы Дж. Боккаччо, театр У. Шекспира, романы Ф. Рабле и М. де Сервантеса. Утопический идеал эпохи – трактаты Т. Мора и Т. Кампанеллы.

Памятники художественной культуры

Боккаччо Дж. Декамерон.

Рабле Фр. Гаргантюа и Пантагрюэль.

Сервантес М. Дон Кихот.

Мор Т. Утопия.

Шекспир У. Трагедии. Комедии. Сонеты.

Северное Возрождение

Идеи Ренессанса в странах Северной (Нидерланды, Германия) и Центральной (Франция, Испания) Европы. Мистико-религиозные мотивы немецкой и нидерландской живописи, влияние готического искусства и средневековой мистики (М. Экхарт, И. Таулер, Г. Сузо). «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда. Экзальтированная манера письма, натурализм и экспрессивность «распятый» М. Грюневальда.

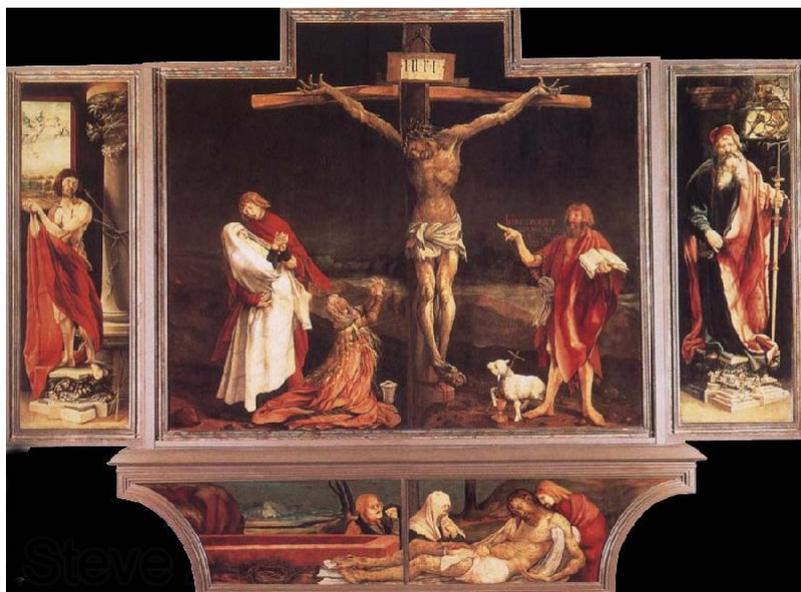
Эсхатологический и апокалипсический характер ранних работ А. Дюрера. Цикл гравюр на дереве «Апокалипсис» как отражение космического ужаса и растерянности человека перед лицом вселенской катастрофы. Интеллектуализм и созерцательно-философский подтекст поздних гравюр на меди («Меланхолия», «Святой Иероним в келье»).

Ощущение трагической неустроенности мира в фантасмагориях И. Босха. «Искушение святого Антония» – панорама земной жизни, протекающей под властью зла. Символическое изображение мирового универсума в работах И. Босха «Страшный Суд» и «Сад земных наслаждений»: сочетание реального и ирреального, сосуществование добра и зла, круговорот жизни и смерти. Пространственно-пейзажная композиция картин П. Брейгеля Старшего в цикле «Времена года». Мотив незрячести в живописи П. Брейгеля и влияние И. Босха.

Светский характер живописи и архитектуры французского Ренессанса. Сочетание холодного эстетизма и звучных густых красок. «Проиллюстрированная» в миниатюрах история Франции. Луврский дворец в Париже. Творчество итальянских мастеров (Леонардо да Винчи, Б. Челлини), приглашенных к французскому двору. Нидерландские традиции в искусстве портретирования.

Памятники художественной культуры

Германия

М. Грюневальд. *Изенгеймский алтарь (первая развёртка: «Распятие Христа» – в центре; «Святой Антоний» – слева; «Святой Себастьян» – справа; «Положение во гроб» – внизу). 1506 – 1515. Музей Унтерлинден, Кольмар (обл. Эльзас)*

А. Дюрер. *Четыре всадника Апокалипсиса* (гравюра из цикла «Апокалипсис»). 1497 – 1498

А. Дюрер. *Автопортрет.* 1498. Музей Прадо, Мадрид

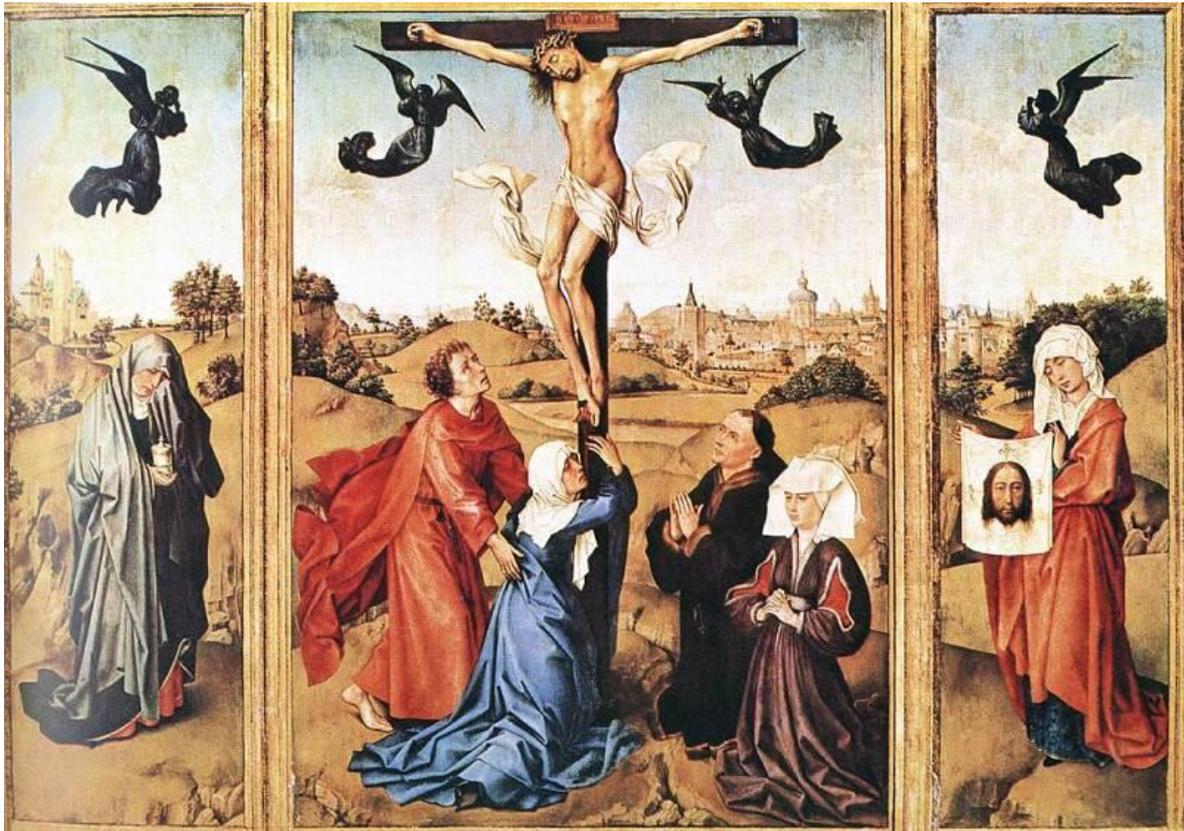

А. Дюрер. *Меланхолия* (гравюра). 1514. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

А. Дюрер. *Святой Иероним в келье* (гравюра). 1514. Британский музей, Лондон

Нидерланды

Р. ван дер Вейден. *Распятие* (триптих). Ок. 1445 г.
Художественно-исторический музей, Вена

Р. ван дер Вейден. *Снятие с креста*. Ок. 1435 – 1440 гг.
Национальный музей Прадо, Мадрид

Р. Кампен. *Раскаявшийся разбойник на кресте* (фрагмент).
Ок. 1430 г. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Р. Кампен. *Троица. Мадонна с младенцем у камина* (фрагмент диптиха).
1430-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

И. Босх. *Сад земных наслаждений* (триптих). 1500 – 1510.
Национальный музей Прадо, Мадрид

И. Босх. Страшный суд (триптих). 1504.
 Академия изобразительных искусств, Вена

И. Босх. Воз сена (триптих). 1500 – 1502. Национальный музей Прадо, Мадрид

И. Босх. *Несение креста.* 1490 – 1500. Музей изящных искусств, Гент

И. Босх. *Искушение святого Антония (триптих).* 1505 – 1506.
Национальный музей старинного искусства, Лиссабон

П. Брейгель Старший. Сенокос (цикл «Времена года»). 1565. Лобковицкий дворец, Прага

П. Брейгель Старший. Жатва (цикл «Времена года»). 1565. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Франция

Луврский дворец. Основан в XII в. Париж

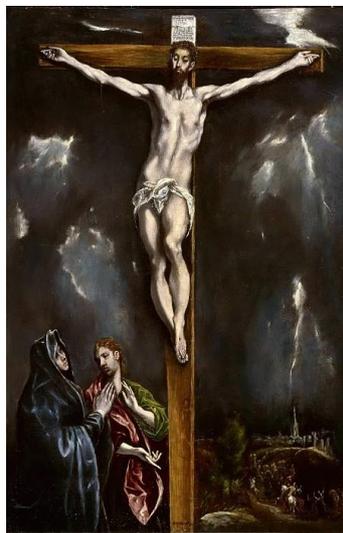

Ж. Клуэ. Портрет Франциска I.
Ок. 1525 г. Лувр, Париж

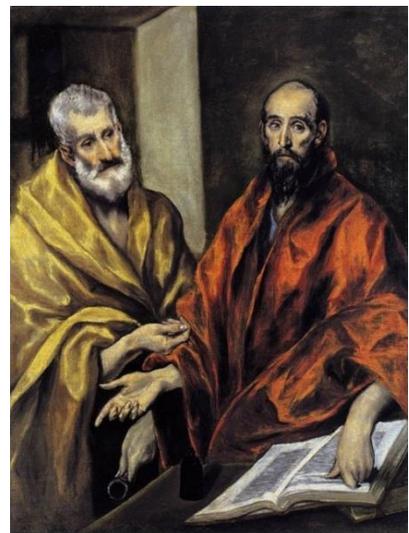
Испания

*Эль Греко. Благовеще-
ние.* 1580. Национальный
музей Прадо, Мадрид

Эль Греко. Распятие.
1603 – 1605. художе-
ственный музей Джона
и Мейбл Ринглинг,
Сарасота (США)

*Эль Греко. Апостолы
Петр и Павел.* 1605 –
1608. Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Итальянский маньеризм

Позднее Возрождение (XVI в.). Венецианский период итальянского искусства. Отклонение от реализма. Смелое использование декоративных деталей, открытых галерей, арок и балюстрад в архитектурных сооружениях Я. Сансовино и А. Палладио. Маньеризм. Появление неверности у Джорджоне, Тициана и Тинторетто. Игра света и тени, богатая цветовая палитра, отказ от темперы и работа с холстом. Монументальность полотен. Атмосфера праздника, радостного оживления на полотнах П. Веронезе. Смелые и эффектные ракурсы в изображении человеческого тела, многофигурные (до 140 персонажей) композиции. Включение в историко-религиозный сюжет элементов портретной и карнавальной живописи (драпировки, персонажи в причудливых костюмах, жанровые сцены работ, завуалированные портретные изображения современников).

Памятники художественной культуры

Живопись

Джорджоне. *Спящая Венера*. Ок. 1508 – 1510 гг.
Галерея старых мастеров, Дрезден

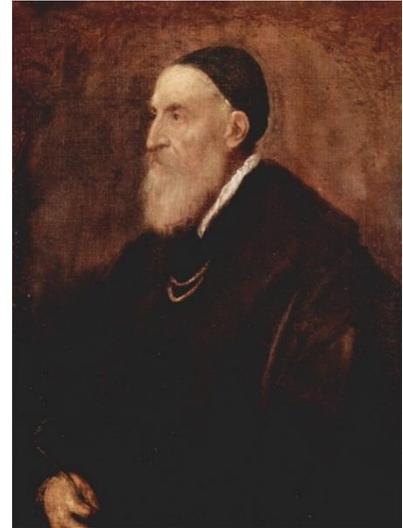
Джорджоне. *Юдифь*.
Ок. 1504 г. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

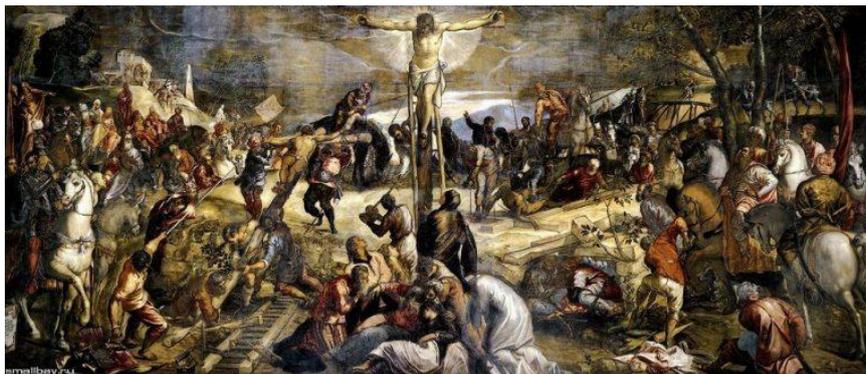
Тициан. *Кающаяся Мария Магдалина.* Ок. 1565 г.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Тициан. *Святой Себастьян.*
Ок. 1570 г. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Тициан. *Автопортрет.*
Ок. 1567 г. Национальный музей Прадо,
Мадрид

Тинторетто. *Распятие.* 1565. Скуола Сан-Рокко, Венеция

Тинторетто. *Тайная вечеря.* 1592 – 1594.
Церковь Сан-Джорджо Маджоре, Венеция

П. Веронезе. Брак в Кане Галилейской. 1562 – 1563. Лувр, Париж

П. Веронезе. Пир в доме Левия. 1573. Галерея Академии, Венеция

Скульптура

Б. Челлини. *Сальера.* 1543.
Художественно-исторический музей, Вена

Архитектура

П. Сансовино. *Национальная библиотека св. Марка.* XVI в. Венеция, Италия

А. Палладио. *Базилика в Виченце.* XVI в.

Раздел V. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII – СЕРЕДИНЫ XVIII в.

Драматургия барокко и классицизма (XVII в.)

XVII в. как кризисная и переходная эпоха. Несостоятельность и крушение идеалов Возрождения. Ощущение «вывихнутости» мира, его дисгармоничности. Движение Реформации и Контрреформации. Стремление католицизма возродить свое влияние силами искусства. Художественные направления XVII в. как разные способы бытия в хаосе: классицизм (попытки организовать мир, пребывающий в хаосе), барокко (принятие мира таким, каков он есть). Драматургия испанского барокко. Испанский профессиональный публичный театр («корраль»). Испанская национальная драма и ее основоположник – Лопе де Вега. П. Кальдерон: авантюрная комедия «плаща и шпаги» и священные действия («ауто сакраменталес»).

Итальянская комедия масок (комедия дель арте). Черты карнавала и буффонады, понятие маски (личина и амплуа актера). Импровизация как основной принцип итальянского театра. Особенности комического (юмор интеллектуальный и комизм внешних положений). Пьесы К. Гольдони, сказки К. Гоцци.

Драматургия французского классицизма. П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер. Конфликт разума и чувства, противостояние личных и государственных интересов в классицистическом театре. Три критерия художественности (критерии разума, образца и вкуса). Ж.-Б. Мольер и традиции народной смеховой культуры. Связь раннего творчества Ж.-Б. Мольера с итальянской комедией масок.

Памятники художественной культуры

Лопе де Вега. Звезда Севильи. Фуэнте Овехуна.

Кальдерон П. Жизнь есть сон. Дама-невидимка. Поклонение кресту.

Гольдони К. Слуга двух господ. Трактирищица.

Гоцци К. Король-олень. Любовь к трем апельсинам.

Расин Ж. Федра.

Корнель П. Сид.

Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве. Скупой.

Искусство итальянского и испанского барокко

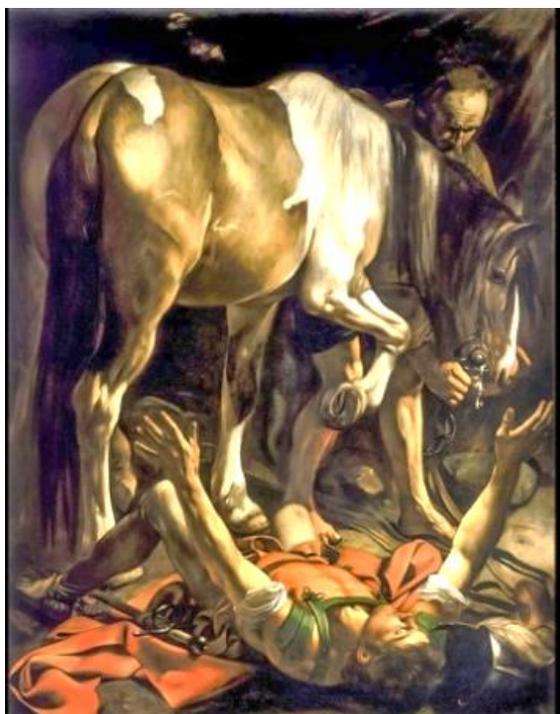
Развитие традиций эпохи Возрождения итальянскими барочными художниками XVII в. Расширение круга интересов и углубление познавательного диапазона искусства. Недостигаемость идеала гармонии и ясности Возрождения. Драматические коллизии, конфликты, гротескно-комедийные ситуации. Тяга барокко к динамичным архитектурным массам, сложным, обширным ансамблям. Дж. Бернини и его архитектурный ансамбль собора св. Петра в Риме.

Влияние итальянского маньеризма и раннего барокко на испанскую живопись XVII в. Королевский двор и Католическая церковь как главные заказчики полотен испанских живописцев (Д. Веласкеса, Х. де Рибера, Б. Мурильо). Д. Веласкес – придворный портретист. Исторические и мифологические сюжеты. Превращение мифа в бытовую картину («Кузница Вулкана»). Строгость и изысканность испанского натюрморта (Фр. де Сурбаран).

Памятники художественной культуры

Италия

Живопись

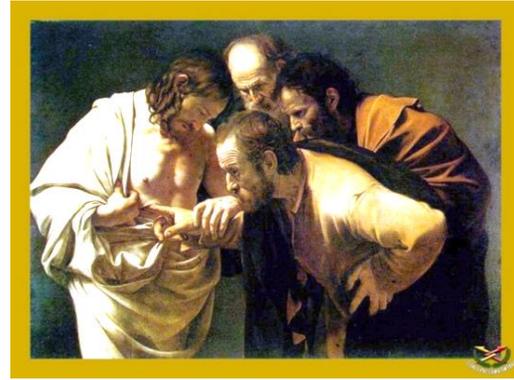
М. Караваджо. *Обращение Савла.*
1601. Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, Рим

М. Караваджо. *Распятие Святого Петра.* 1601. Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, Рим

М. Караваджо. Смерть Марии (фрагмент). 1604 – 1606 (по другим источникам – 1602 г.). Лувр, Париж

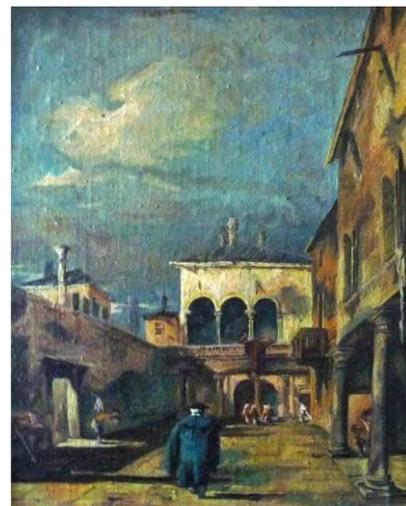
М. Караваджо. Уверение Фомы. 1600 – 1602. Дворец Сан-Суси, Потсдам (Германия)

Фр. Гварди. Трехарочный мост. 1765 – 1770. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Фр. Гварди. Площадь Сан Марка. 1760 – 1765. Лондонская Национальная галерея

Фр. Гварди. Венецианский дворик. 1770-е. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Скульптура

Дж. Бернини. *Давид*. 1623.
Галерея Боргезе, Рим

Дж. Бернини. *Экстаз святой Терезы*. 1645 – 1652. Церковь
Санта-Мария-делла-Витториа,
Рим

Архитектура

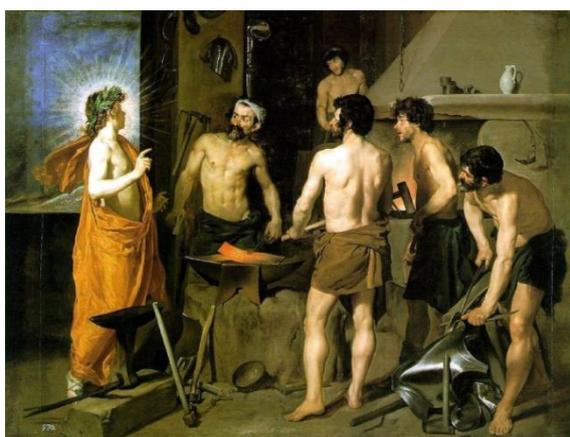

Дж. Бернини. *Архитектурный ансамбль площади Святого Петра*.
XVII в. Рим

Испания
Живопись

Д. Веласкес. *Завтрак.* Ок. 1617 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Д. Веласкес. *Кузница Вулкана.* 1630.
Национальный музей Прадо, Мадрид

Д. Веласкес. *Пряхи.* Ок. 1657 г.
Национальный музей Прадо, Мадрид

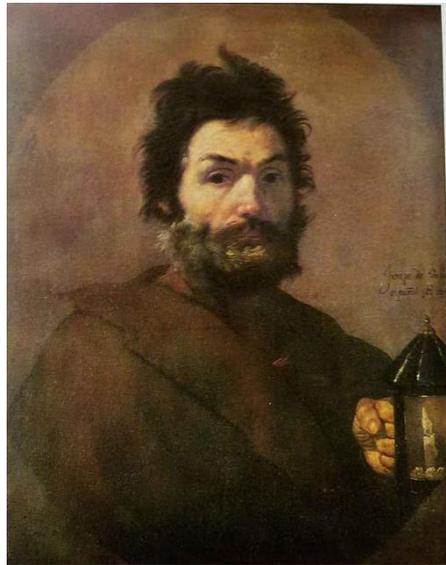
Д. Веласкес. *Портрет папы Иннокентия X.* 1650. Галерея Дория-Памфили, Рим

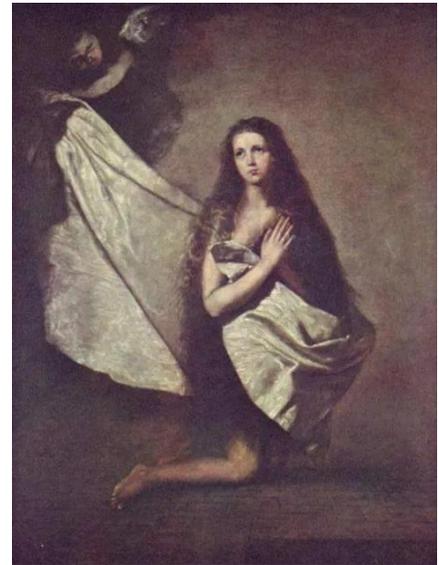
Д. Веласкес. *Портрет инфанты Маргариты Австрийской.* 1660. Национальный музей Прадо, Мадрид

Х. де Рибера. *Хромоножка.* 1642. Лувр, Париж

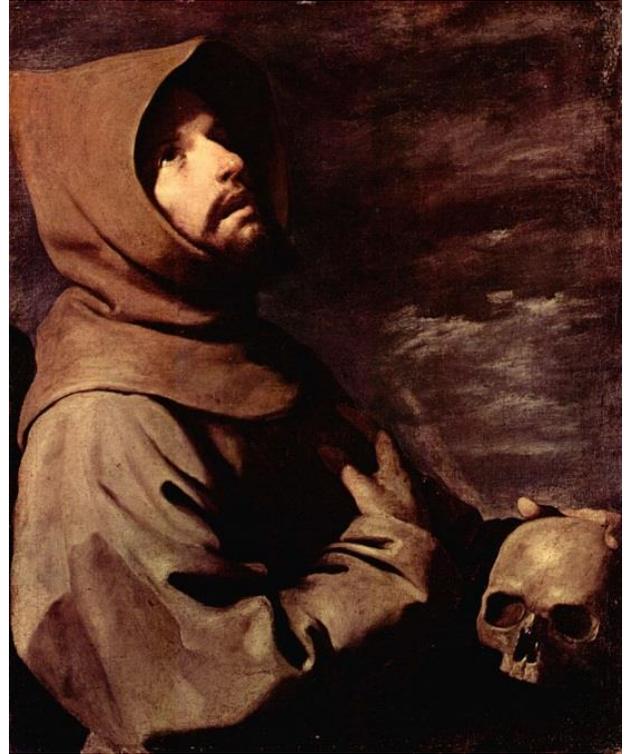
Х. де Рибера. *Диоген.* 1637. Галерея старых мастеров, Дрезден

Х. де Рибера. *Святая Инесса и ангел, укрывающий её покрывалом.* 1641. Галерея старых мастеров, Дрезден

Фр. де Сурбаран. *Отрочество Мадонны.* 1660. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фр. де Сурбаран. *Экстаз Святого Франциска.* 1658. Старая пинакотекa, Мюнхен

Фр. де Сурбаран. *Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой.* 1633. Музей Нортонa Саймона, Пасадина

Б. Мурильо. *Мальчик с собакой.*
Ок. 1665 г. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург.

Б. Мурильо. *Вознесение Девы Марии.*
1670-е. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Барочная живопись Фландрии и Голландии

Фламандская школа живописи. Религиозные и мифологические сюжеты в творчестве П. П. Рубенса. Человеческое тело как выражение ощущения полноты жизни и здорового чувственного начала. Гимн богатству природы и человека – натюрморты Фр. Снейдерса. Парадный портрет в живописи А. ван Дейка.

«Бюргерское» барокко в голландской живописи XVII в. (П. де Хох, Ян Вермеер, Г. Терборх) – поэзия будней и проза повседневности. Атмосфера тишины и уюта, размеренная и спокойная жизнь буржуа на картинах художников. Интимность сюжетов, малый («кабинетный») формат.

Х. ван Р. Рембрандт. Импрессионистические мотивы в работах художника: неразложимый оптический образ, сочетание света и тени, цвета и формы, глубина тона. Групповой портрет и его особенности. Интерпретация библейских, евангельских и мифологических сюжетов.

Памятники художественной культуры

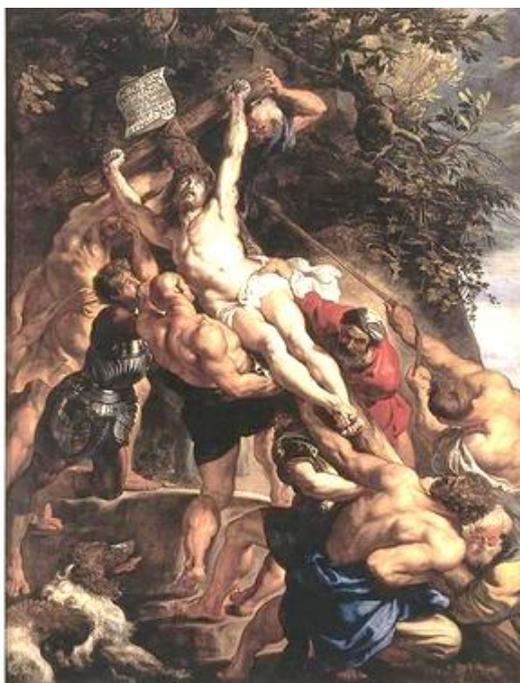
Фландрия

П. П. Рубенс. *Вакх.* Между 1638 и 1640 гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

П. П. Рубенс. *Союз Земли и Воды.* Ок. 1618 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

П. П. Рубенс. *Воздвижение Креста Господня* (триптих). 1610. Собор Антверпенской Богоматери, Антверпен

П. П. Рубенс. *Тайная вечеря.* 1631 – 1632.
Пинакотека Брера, Милан

П. П. Рубенс. *Портрет Изабеллы Брандт.* 1625 – 1626. Галерея Уффици, Флоренция

А. ван Дейк. *Автопортрет.* Ок. 1622 – 1623 гг.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

А. ван Дейк. *Портрет Карла I на охоте.* 1635.
Лувр, Париж

А. ван Дейк. *Портрет королевы Генриетты-Марии.*
Ок. 1638 г. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Я. Йорданс. *Сатир в гостях у крестьянина.* Ок. 1622 г. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Я. Йорданс. *Бобовый король.* Ок. 1638 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фр. Снейдерс. *Натюрморт с лебедем.* 1613 – 1620. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Фр. Снейдерс. *Мясная лавка.* 1630-е. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Фр. Снейдерс. *Овощная лавка.* 1618 – 1621. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фр. Снейдерс. *Фруктовая лавка.* 1618 – 1621. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фр. Снейдерс. *Рыбная лавка.* 1620. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

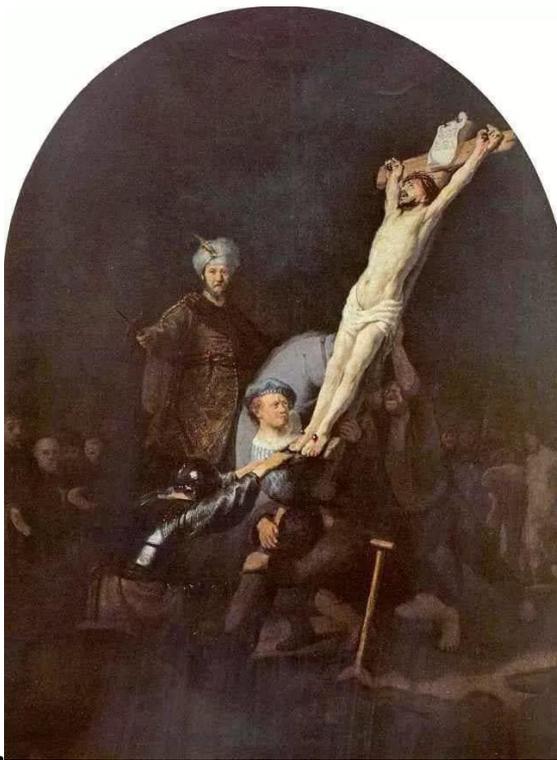
Голландия

Рембрант. *Даная.* 1636 – 1647.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Рембрант. *Ночной дозор.* 1642.
Государственный музей
(Рейксмюсеум), Амстердам

Рембрант. *Воздвижение креста.* 1633. Старая пинакотека, Мюнхен

Рембрант. *Портрет Хендрикье Стоффельс.* 1606 – 1669. Старая национальная галерея, Берлин

Рембрандт. *Портрет старухи.*
1654. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Рембрандт. *Автопортрет в возрасте
тридцати четырёх лет.* 1640. Лондон-
ская Национальная галерея

Фр. Халс. *Портрет молодого человека с черепом.*
1626 – 1628. Лондонская Национальная галерея

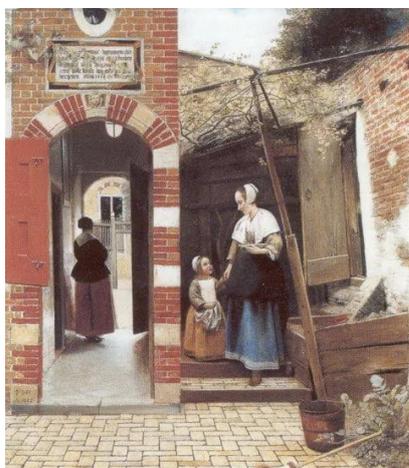
Я. Вермеер. *Девушка, читающая письмо у открытого окна.* Ок. 1657 – 1659 гг. Галерея старых мастеров, Дрезден

Я. Вермеер. *Маленькая улица.* 1657. Государственный музей (Рейксмузеум), Амстердам

П. де Хох. *Спальня.* 1658 – 1660. Национальная галерея искусства, Вашингтон

П. де Хох. *Дворик в Делфте.* 1658. Лондонская Национальная галерея

П. де Хох. *Хозяйка и служанка.* Ок. 1660 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Классицизм и рококо в изобразительном и пластическом искусствах

Классицизм XVII в. и просветительский классицизм (начало XVIII в.). Эпоха абсолютизма во Франции при Людовике XIV и в России при Петре I. Классицизм гражданственный (традиции римской Античности) и академический (придворный, тесно связанный с барокко). Строгость и космическая симметрия классических форм, жесткий художественный канон, сдержанность. Преобладание долга над чувством, разума над сердцем. Возвышенное и героическое, прославление образцов мужества и гражданского патриотизма. Обращение за подобными примерами к Античности (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид). Представление о согласии искусства с природой (но природой облагороженной). Аркадские сцены у Н. Пуссена и К. Лоррена (уголок «Золотого века»). Неоклассицизм в творчестве Ж.-Л. Давида, Ж. Энгра и П. Прюдона. Версаль и созданные по его модели дворец Сан-Суси (Потсдам) и Большой дворец (Петергоф) как эстетические утопии. Классический ландшафт Версальского парка. Искусство разбивки парков.

Русское искусство XVII – XVIII вв. Связи России (экономические, политические и культурные) с Западной Европой. Процесс «обмирщения» русской культуры. Размах гражданского строительства в XVII в. (палаты в Москве и Пскове, Гостиные дворы в Китай-городе и Архангельске). Отход от ортодоксальной иконографии и первые парсуны. Изображения царей и бояр. Творчество И. И. Никитина, глубокий человеческий реализм его портретных образов.

Памятники художественной культуры

Франция

Н. Пуссен. Автопортрет. 1650. Лувр, Париж

Н. Пуссен. Танкред и Эрминия. 1630-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Н. Пуссен. *Парнас.* 1630 – 1631.
Национальный музей Прадо, Мадрид

Н. Пуссен. *Аркадские пастухи.*
1650 – 1655. Лувр, Париж

К. Лоррен. *День.* 1661. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

К. Лоррен. *Вечер.* 1666. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

К. Лоррен. *Утро.* 1666.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

К. Лоррен. *Ночь.* 1672. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

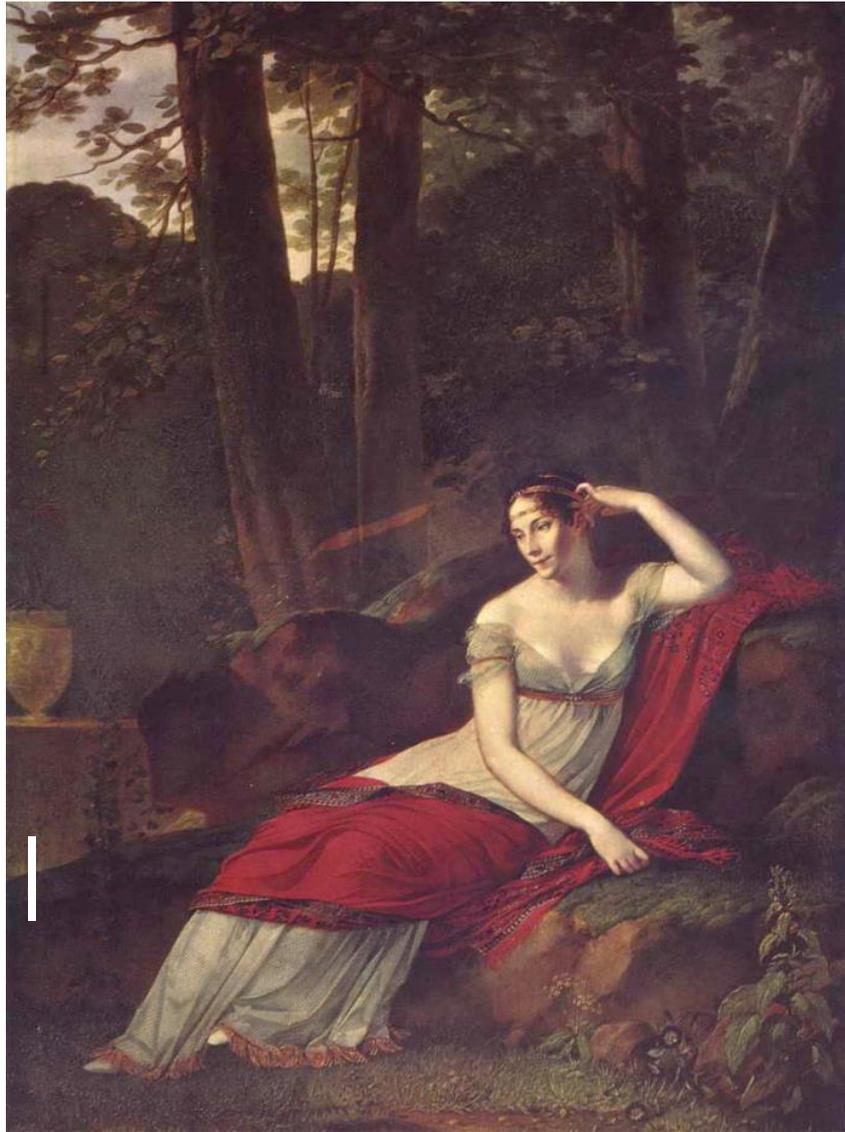
К. Лоррен. *Пейзаж со сценой принесения жертвы Аполлону.* 1662.
Частная коллекция

Ж.-Л. Давид. *Клятва Горациев.* 1784.
Лувр, Париж

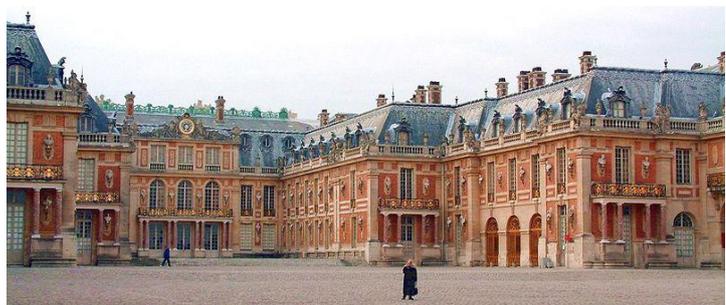
Ж.-Л. Давид. *Портрет мадам Рекамье.* 1800. Лувр, Париж

П. Прудон. *Портрет Жозефины Богарне.*
1805. Лувр, Париж

Ансамбль Во-ле-Виконт.
1658 – 1661. Мелен

Королевский дворец и парк в Версале.
1669 – 1685. Париж

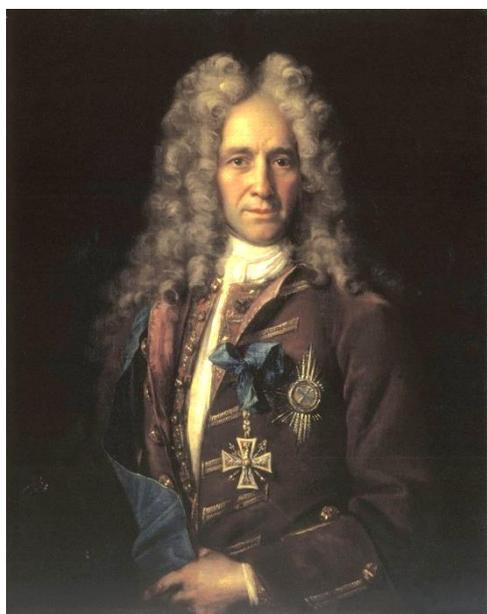
Россия

И. И. Никитин. *Портрет напольного гетмана.* 1725. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Петропавловский собор. 1712 – 1733. Санкт-Петербург

И. И. Никитин. *Портрет государственного канцлера графа Гавриила Ивановича Головкина.* 1720-е. Государственная Третьяковская галерея, Москва

И. И. Никитин. *Портрет Петра I.* Начало 1720-х. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рококо в изобразительном и пластическом искусствах Европы и России XVIII в.

Рокайльный стиль во Франции (стиль Людовика XV) и России начала XVIII в. Аристократические салоны, ценители изысканности и прециозности в искусстве. Прихотливость форм, асимметрия линий, сочетание ярких и чистых цветов, декоративная пышность, эффектные группы обнаженных фигур – главные черты стиля рококо в скульптуре и архитектуре. Пасторальные сцены и развитие аркадских мотивов в живописи А. Ватто и Ф. Буше. Парадный портрет. Ранний период творчества Фр. Гойи. Атмосфера костюмированного праздника, суеты и кокетства «придворных» циклов Фр. Гойи. Изображения мах и махо.

Петровские реформы и рождение светского изобразительного искусства. Воспитание «новой породы людей», полезных Отечеству, их воплощение в искусстве. Парадные портреты А. П. Антропова. Иноземные мастера, выписанные Петром в Россию. Традиции французского и итальянского искусства в творениях Д. Трезини, Ж.-Б. Леблона, Б. Расстрелли.

Памятники художественной культуры

Франция

А. Ватто. *Праздник любви.* 1717.
Галерея старых мастеров, Дрезден

А. Ватто. *Квартет.* 1713. Музей
изобразительных искусств
Сан-Франциско

А. Ватто. *Жиль.* 1717 – 1719. Лувр,
Париж

А. Ватто. *Капризница.* Ок. 1718 г.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Фр. Буше. *Портрет мадам де Помпадур.* 1756. Старая Пинакотeka,
Мюнхен

Фр. Буше. *Прерванный сон.* 1750.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Фр. Буше. *Венера, утешающая Амура.* 1751. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Фр. Буше. *Отдыхающая девушка.* 1752. Старая пинакотека, Мюнхен

А. Канова. *Амур и Психея.* 1787 – 1793. Лувр, Париж

Малый Трианон. 1762 – 1768. Версаль, Париж

Испания

Фр. Гойя. Маха и люди в масках. 1777. Национальный музей Прадо, Мадрид

Фр. Гойя. Махи на балконе. 1805 – 1812. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Фр. Гойя. Обнаженная маха. Ок. 1797 – 1800 гг. Национальный музей Прадо, Мадрид

Россия

Большой Петергофский дворец. Начало XVIII в. Петергоф

Зимний дворец. 1754 – 1762. Санкт-Петербург

К. Растрелли. *Бюст Петра I.*
1723. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

А. П. Антропов. *Портрет А. К. Воронцовой.* 1763.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

А. П. Антропов. *Портрет А. М. Измайловой.* 1759. Государственная Третьяковская галерея, Москва

А. П. Антропов. *Портрет Петра III.* 1762. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Изобразительное искусство и идеи Просвещения

У. Хогарт и просветительский реализм. Сатирические и нравоучительные серии офортов У. Хогарта. Сатира на английскую парламентскую систему (цикл гравюр «Выборы») и на английское дворянство (цикл картин «Брак a la mode»). У. Хогарт и Дж. Свифт. Вера художника в человека, утверждение умственной и нравственной красоты человека труда, художника. Гениальное предвосхищение искусства будущего в живописи (У. Хогарт. «Девушка с кривыми»). Портретная (Т. Гейнсборо) и пейзажная (Дж. Констебл) живопись в Англии.

Живопись Ж.-Б. Шардена как гимн третьему сословию. Душевная гармония людей труда, высокое чувство человеческого достоинства героев. Композиция жанровых картин и натюрмортов Ж.-Б. Шардена. Ж.-А. Гудон, его скульптурные портреты. Скульптура «Вольтер» как утверждение непобедимости силы разума. Черты просветительского реализма в поздней живописи Ж.-Л. Давида.

Живопись русского Просвещения. Утверждение идей просвещенного абсолютизма. Обращение к теме Родины. Картина Д. Г. Левицкого «Екатерина II – законодательница». Ф. С. Рокотов и В. Л. Боровиковский – поэтическая тонкость созданных ими женских образов.

Памятники художественной культуры

Франция

Ж.-Б. Шарден. Прачка. 1737.
Национальный музей Швеции, Стокгольм

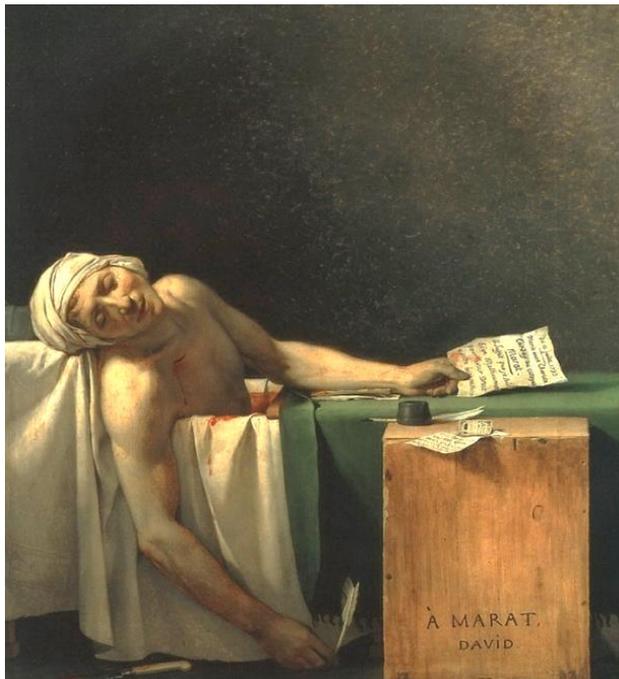
Ж.-Б. Шарден. Возвращение с рынка. 1739. Лувр, Париж

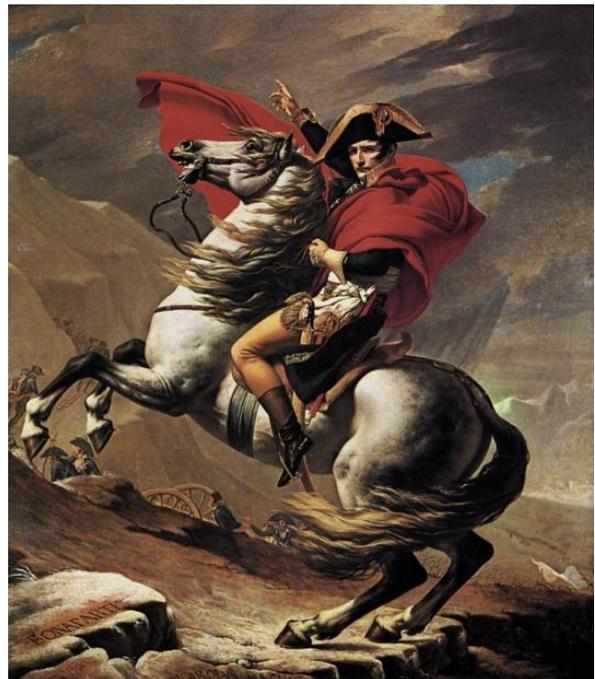
Ж.-Б. Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства. 1766. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ж.-Б. Шарден. Автопортрет в пенсне. Ок. 1771 г. Художественный музей, Орлеан

Ж.-Л. Давид. Смерть Марата. 1793. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

Ж.-Л. Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар. 1801. Усадьба Мальмезон, Париж

Англия

У. Хогарт. Автопортрет с собакой.
1745. Галерея Тейт, Лондон

У. Хогарт. Портрет слуг. 1750-е.
Галерея Тейт, Лондон

Ж.-А. Гудон. Бюст
Дени Дидро. 1771. Лувр,
Париж

Ж.-А. Гудон. Вольтер.
1781. Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

У. Хогарт. Девушка
с криветками. Ок. 1760 г.
Лондонская Национальная
галерея

Брачный контракт

Вскоре после свадьбы

Визит к шарлатану

Будуар графини

Дуэль и смерть графа

Смерть графини

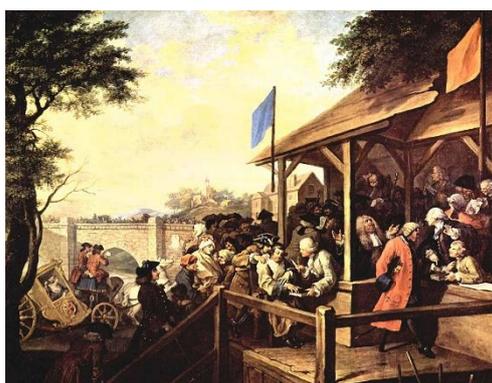
У. Хогарт. Серия «Брак *a la mode*». 1743 – 1745. Лондонская Национальная галерея

Предвыборный банкет

Агитация

Голосование

Триумф избранных в парламент

У. Хогарт. Серия «Выборы в парламент».
1755 – 1758. Музей Джона Соуна, Лондон

Т. Гейнсборо. Портрет Сары Сиддонс. 1783 – 1785-е.
Лондонская Национальная галерея

Т. Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. Ок. 1780 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Россия

Ф. С. Рокотов. *Портрет А. П. Струйской.* 1772. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. Л. Боровиковский. *Портрет М. И. Лопухиной.* 1797. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Э. Фальконе. *Памятник Петру I (Медный Всадник).* 1768 – 1782. Санкт-Петербург

Литература эпохи Просвещения

Основные литературные направления эпохи Просвещения: просветительский классицизм, сентиментализм, просветительский реализм. Кризис дворянской культуры, просветительское движение как показатель кризиса. Задачи Просвещения. Культ разума в английском просветительском романе. Утверждение идей просвещения в реальных образах самой жизни. Проблема идеального героя. Просветительский роман Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» – роман-притча о человеке. Гимн труду, буржуазные черты идеального героя. Композиция и язык романа. Роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» – грозное предупреждение писателя обществу, живущему по законам йеху. Точность и документальность в романах о Робинзоне и Гулливере. Сатирические ноты в романе. Английский сентиментальный роман Л. Стерна и С. Ричардсона. Эпистолярный жанр сентиментального романа.

Значение литературы французского Просвещения в идейной подготовке буржуазной революции. Открытая тенденциозность творчества. Проблема «естественного человека» у Ж.-Ж. Руссо. Ф. Вольтер и философская повесть «Кандид». Эльдорадо – идеальная мечта Ф. Вольтера как просветительская утопия. Радость созидательного труда как путь к свободе и счастью. Трилогия П. Бомарше о Фигаро. Политическая и сатирическая направленность комедий.

Германия XVIII в. («безмолвие, прерываемое храпом») и идеи Просвещения. Пробуждение национального самосознания, вера в человека, величие его разума. Эстетические взгляды Г. Лессинга. Драматургия Г. Лессинга как яркий пример бюргерского театра. Движение «Буря и натиск». Тираноборчество. Ф. Шиллер и И. В. Гете в период «Бури и натиска». Франц Моор Ф. Шиллера («Разбойники») и Прометей И. В. Гете. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Смысл спора Бога и Мефистофеля о человеке, идея эксперимента. Спор Фауста и Мефистофеля. Фауст и Маргарита. Два типа ученых: Фауст и Вагнер.

Развитие русской культуры в XVIII в. и реформы Петра I. Расцвет русского Просвещения в середине XVIII в. Идеи просветительского классицизма в России и их реализация в творчестве М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. Оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. Комедии Д. И. Фонвизина. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Н. М. Карамзин – представитель русского сентиментализма.

Памятники художественной культуры

Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо.

Свифт Дж. Путешествия Гулливера.

Стерн Л. Сентиментальное путешествие.

Вольтер Ф. Кандид.

Бомарше П. Безумный день, или Женитьба Фигаро.

Шиллер Ф. Коварство и любовь. Разбойники.

Гете И. В. Фауст.

Карамзин Н. М. Бедная Лиза.

Музыкальное искусство и идеи Просвещения

Творчество И. С. Баха и немецкое Просвещение. Народные истоки музыки И. С. Баха, его творчество как символ завершения эпохи полифонической музыки. «Магнификат» – гимн жизни, радости. Композиция оратории. «Очеловечивание» религиозной тематики в искусстве И. С. Баха. «Страсти по Матфею». Яркость, образность народных сцен.

В. А. Моцарт – реформатор оперной драматургии. Просветительский реализм в опере «Свадьба Фигаро». Гражданская смелость композитора, использовавшего для либретто идейную и сюжетную основу комедии П. Бомарше «Женитьба Фигаро». Симфония № 40 – «Вертеровская» – как воплощение эмоциональной атмосферы эпохи «бури и натиска». В. А. Моцарт и русская культура.

Музыкальная культура России XVIII в. «Обмирщение» культовых песнопений. Новые жанры праздничной музыки – канты, гимны, кантаты, духовные концерты. М. С. Березовский. «Не отвержай мене во страсти» – суровая, драматически насыщенная музыка концерта. Трагическая судьба композитора. Д. С. Бортнянский – классик хоровой музыки XVIII в. П. И. Чайковский о хоровых концертах Д. С. Бортнянского.

Памятники художественной культуры

Бах И. С. Магнификат. Страсти по Матфею.

Моцарт В. А. Свадьба Фигаро. Дон Жуан.

Бортнянский Д. С. Хоровые концерты.

Раздел VI. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XIX в.

Романтизм в зарубежной и русской литературе

Эстетика романтизма. Романтизм как метод и направление. Наследие готики, барокко и сентиментализма в романтизме. Оппозиция «романтизм – классицизм». Романтическое двоемирие. Великая французская революция и идеалы свободы, равенства, братства. Реставрация монархии.

Немецкий («йенский») романтизм. Легенды и народные предания в творчестве романтиков. Поэтическая обработка легенд о Лорелее и Тангейзере. Сказки братьев Гримм. Фантастические сказки Э. Т. А. Гофмана: сатирические мотивы в изображении филистеров («Золотой горшок»); тесный мирок немецких княжеств («Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»). Литературные сказки Г. Х. Андерсена.

Английский готический роман (Г. Уолпол, Дж. Байрон, М. Шелли, А. Радклиф). Идея рока и предначертанности судьбы, мотив двойничества. Возрождение интереса к готическому стилю в архитектуре. Романы В. Скотта – «история домашним образом».

В. Гюго – глава французских романтиков. Новый тип исторического романа. Тема народа, его судьба и роль в истории – главная тема романа «Собор Парижской Богоматери». Живописность образов.

Поэзия романтиков. Идея трагической, но непримиримой борьбы героя против враждебной действительности – главная черта поэзии Дж. Байрона. Прометей И. В. Гете и Прометей Дж. Байрона.

Становление русского романтизма. В. А. Жуковский. Развитие литературных переводов. Поэмы А. С. Пушкина. Мотив богоборчества в поэме М. Ю. Лермонтова «Демон». Связь с демоническими персонажами И. В. Гете, Дж. Байрона и А. де Виньи.

Памятники художественной культуры

Германия:

Братья Гримм. Сказки.

Гофман Э. Т. А. Сказки («Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и Мышиный король»), новеллы («Песочный человек», «Состязание певцов»).

Дания: Андерсен Г. Х. Сказки.

Франция: Гюго В. Собор Парижской Богоматери.

Англия: Байрон Дж. Лирика. Поэмы («Каин», «Корсар»).

Россия:

Пушкин А. С. Лирика. Руслан и Людмила. Пиковая дама.

Лермонтов М. Ю. Лирика. Поэмы («Демон»).

Романтизм в изобразительном искусстве

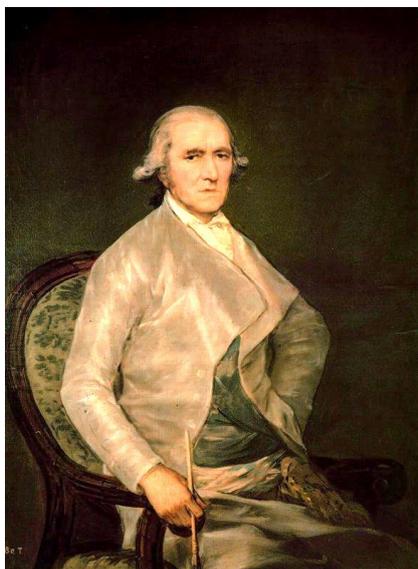
Фр. Гойя и традиции испанской национальной школы живописи. Поздний период творчества Фр. Гойи – глубокие философские обобщения и тонкость анализа духовной сущности человека. Портрет семьи короля Карла IV. Беспощадный реализм парадного портрета. Серии гравюр «Капричос», «Десастрес», «Тавромахия», «Диспаратес». Идея двоемирия в творчестве Фр. Гойи: мир земной и мир сумерек. Изображение мелкого и пошлого зла в цикле «Капричос». Драма разлада, образы ведьм, старух, Смерти. Символика образов.

Живопись французского романтизма. Наполеоновские войны и их изображение на полотнах Т. Жерико («Раненый кирасир, покидающий поле боя»). Тема борьбы со стихией («Плот “Медузы”»). Жанр психологического портрета, изображения душевнобольных. Портреты артистических натур (Ф. Шопена, Э. Делакруа). Э. Делакруа и созданный им образ сильной личности, не смилившейся с волей небес («Ладья Данте», «Барка Дон Жуана»). Отражение борьбы за свободу и независимость на полотнах Э. Делакруа («Свобода, ведущая народ», «Резня на Хиосе»). Тема борьбы со стихией («После кораблекрушения», «Лошадь, испуганная молнией»).

Художественное совершенство живописи русского романтизма. Сочетание романтизма с реалистическими исканиями. Интерес к духовному миру человека, психологизм и национальное своеобразие портретов О. Кипренского. Портрет А. С. Пушкина. Высокая одухотворенность образа поэта, запечатление в нем воли, энергии, тонкая передача глубоко скрытых чувств горечи, душевной боли. Традиции классицизма и черты романтизма в живописи К. Брюллова. Выразительность и накал страстей в картине «Последний день Помпеи». Смелость цветового решения.

Памятники художественной культуры

Испания

Фр. Гойя. Портрет Франсиско Байеу. 1795.
Национальный музей Прадо, Мадрид

Фр. Гойя. Портрет доньи Терезы Луизы де Сурреда. Ок. 1803 – 1804 гг.
Национальная галерея искусства, Вашингтон

Фр. Гойя. Портрет герцогини Альба в белом. 1795. Коллекция герцогини Альба, Мадрид

Фр. Гойя. Портрет Себастьяна Мартинеса. 1792. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Фр. Гойя. Сон разума рождает чудовищ (из цикла «Капричос»). 1799. Национальная библиотека Испании, Мадрид

Фр. Гойя. Тонко прядут (из цикла «Капричос»). 1799

Фр. Гойя. *Забавная бессмыслица*
(из серии офортов «Диспаратес»). 1820-е.
Национальная библиотека Испании, Мадрид

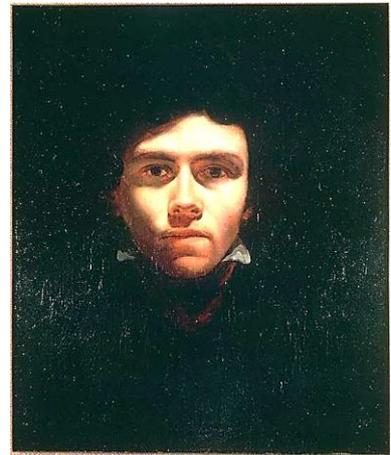
Франция

Т. Жерико. *Старуха, страдающая игоманией.* 1822. Лувр, Париж

Т. Жерико. *Старуха, страдающая манией зависти.* 1822. Лувр, Париж

Т. Жерико. *Портрет Эжена Делакруа.* Ок. 1819 г. Музей изящных искусств и керамики, Руан

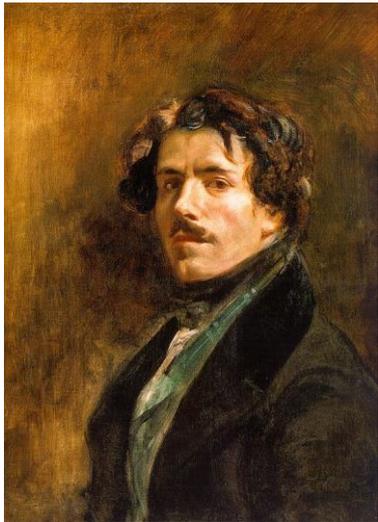
Т. Жерико. *Плот «Медузы».* 1819. Лувр, Париж

Э. Делакруа. *Свобода, ведущая народ.* 1830. Лувр-Ланс, Ланс

Э. Делакруа. *Ладья Данте.* 1822. Лувр, Париж

Э. Делакруа.
Автопортрет. 1837.
Лувр, Париж

Э. Делакруа. *Портрет
Фредерика Шопена.*
1838. Лувр, Париж

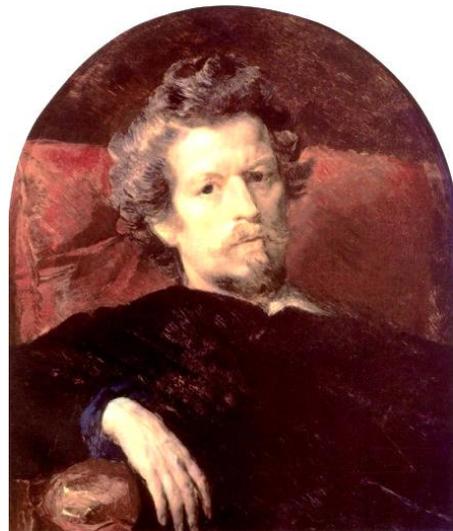

Э. Делакруа.
Резня на Хиосе. 1824.
Лувр, Париж

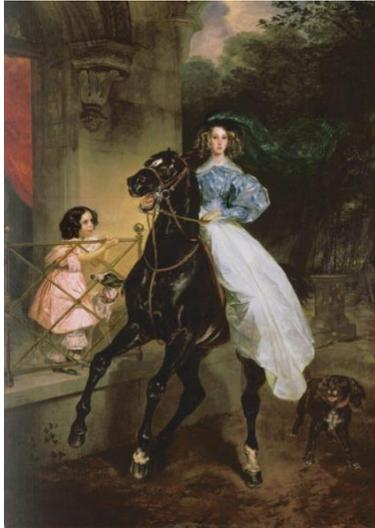
Россия

К. П. Брюллов. *Последний день Помпеи.* 1833.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

К. П. Брюллов. *Автопортрет.* 1848. Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

К. П. Брюллов. *Всадница.* 1832. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. А. Тропинин. *Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль.* 1844. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Москва

В. А. Тропинин. *Портрет Арсения Васильевича Тропинина, сына художника.* Ок. 1818 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. А. Тропинин. *Кружевница.* 1823. Государственная Третьяковская галерея, Москва

О. А. Кипренский. *Портрет А. С. Пушкина.* 1827. Государственная Третьяковская галерея, Москва

О. А. Кипренский. *Портрет Е. В. Давыдова.* 1809. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Романтизм в музыке начала XIX в.

Художественное воплощение революционных идей в творчестве Л. ван Бетховена. Страстность, мощь духа лирического героя Бетховена, способность самоотверженно любить. «Аппассионата». Антитеза музыкальных образов сонаты.

Песни Ф. Шуберта – лирика «простых, естественных помыслов и глубокой человечности» (Б. В. Асафьев). Песенность симфонических произведений. Симфония си минор («Неоконченная»). Образ родины в произведениях Фр. Шопена. Ноктюрны, прелюдии, фантазии, экспромт (этюд № 12 «Революционный», соч. 10, ноктюрн № 6). Тонкость и глубина чувств, мелодическая красота, яркая образность музыки.

Ф. Лист и освободительное движение венгерского народа. Народные песни и танцы – основа «Венгерских рапсодий» Ф. Листа.

Романтизм в творчестве М. И. Глинки. Баллады и романсы композиторов на стихи русских поэтов. Эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм романтической музыки М. И. Глинки. Опера «Руслан и Людмила» – торжественный гимн свету, добру и красоте.

Памятники художественной культуры

Бетховен Л. Аппассионата.

Шуберт Ф. Песни.

Лист Ф. Венгерские рапсодии.

Глинка М. И. Руслан и Людмила.

Критический реализм в русской и зарубежной литературе

Реализм как художественный вид отражения действительности. Черты метода (подражание природе, объективное отображение мира, окружающего человека, и др.) в эпохи Античности и Возрождения, в классицизме XVIII в. и в эпоху Просвещения. Реализм как художественное направление, этапы становления. Реализм 20 – 30-х гг. XIX в. Поиски новых методов и принципов в искусстве. Влияние романтизма в творчестве П. Мериме, Ф. Стендаля, А. де Мюссе, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. Принцип «зеркала за плечами путника», сформулированный Ф. Стендалем (в противовес принципу «сферического зеркала» В. Гюго). «Театр марионеток» Ф. Стендаля и его отражение в постановке персонажей романов и новелл. Мировое значение творчества Н. В. Гоголя. Нарциссизм его сатирических образов, их пафос

в борьбе с пошлостью и низостью. Традиции Н. В. Гоголя в русской современной литературе. Произведения Н. В. Гоголя в музыке: М. П. Мусоргский – «Женитьба», «Сорочинская ярмарка»; Д. Д. Шостакович – «Нос»; Р. Щедрин – «Мертвые души».

Расцвет и вершина реализма в 40 – 50-е гг. XIX в. Борьба с романтическими порывами в искусстве, переход от наивных надежд к анализу действительности. Формирование нового типа героя – буржуа, человека дела. Обращение к жизни типичного человека в типичных обстоятельствах. Мотивы разочарования и утраченных иллюзий в творчестве Ч. Диккенса, У. Теккерея, О. де Бальзака, Г. Флобера. История французского общества периода Реставрации и Июльской монархии в творчестве О. де Бальзака. Предисловие к «Человеческой комедии» – реалистический манифест О. де Бальзака. Философская повесть «Гобсек».

Памятники художественной культуры

Мериме П. Новеллы.

Стендаль Ф. Ванна Ваннини.

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста.

Бальзак О. Гобсек. Шагреневая кожа.

Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки.

Живопись критического реализма

Живопись французского реализма. Представители «Барбизонской школы»: Ж. Коро, Г. Курбе, Ж. Милле, Т. Руссо. Главные особенности: работа на пленэре, неброские пейзажи, жанровые сцены. Предвосхищение импрессионистических мотивов, исследование эффектов скользящего света, атмосферных явлений. Полемика с «искусством ради искусства» – искусство должно отражать жизнь, передавать «нравы, идеи и облик эпохи». Тема тяжелой доли крестьянина-труженика в картинах Ж.-Ф. Милле.

Июльская революция и критика буржуазной действительности в изобразительном искусстве. Техника литографии. Политическая сатира графики О. Домье. Бытовые карикатуры. Положительные герои полотен О. Домье. Картины о Дон Кихоте.

Живопись русского реализма. Творчество А. А. Иванова. Вера художника в преобразующую силу искусства. Постигновение художни-

ком жизни и «углубление» его мастерства (от классицистической картины «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» до «Явления Христа народу»). Иоанн Креститель А. А. Ив́анова и пророк А. С. Пушкина. Творчество П. А. Федотова. Влияние на художника творчества У. Хогарта. Феодално-крепостническая Россия в трех произведениях П. А. Федотова – трех веках его творчества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!». П. А. Федотов-лирик: женские образы в портретах художника.

Памятники художественной культуры

Ж.-Ф. Милле. *Сборщицы колосьев.*
1857. Музей Орсе, Париж

Ж.-Ф. Милле. *Человек с мотыгой.*
1863. Художественный музей Крокера, Сакраменто (США)

Ж.-Ф. Милле. *Крестьянки с хворостом.* Ок. 1858 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Т. Руссо. *В лесу Фонтенбло.* 1860-е. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

О. Домье. *Прачка.*
1850 – 1853. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

О. Домье. *Восстание.*
1848 – 1849. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

О. Домье. *Дон Кихот.* 1870. Старая пинакотека, Мюнхен

А. А. Иванов. *Явление Христа народу.*
1837 – 1857. Государственная Третьяковская галерея, Москва

П. А. Федотов. *Сватовство майора.*
1848. Государственная Третьяковская галерея, Москва

П. А. Федотов. *Свежий кавалер.*
1846. Государственная Третьяковская галерея, Москва

П. А. Федотов. *«Анкор, еще анкор!».*
1851 – 1852. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Музыкальное искусство и критический реализм

Освободительное движение сер. XIX в. и зарубежное музыкальное искусство.

Реализм в музыке. Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди. Дж. Верди и Дж. Гарибальди. Глубокая народность, гуманизм, мелодическое богатство музыки Дж. Верди, ее популярность и «участие» в борьбе за независимость и объединение Италии. Реалистические оперы Дж. Верди. «Травиата» – бытовая лирико-психологическая музыкальная драма. Бытовая танцевальная музыка. Вальсы И. Штрауса – демократические песни без слов.

Русская музыка сер. XIX в. Продолжение и развитие музыкальных традиций М. И. Глинки в творчестве А. С. Даргомыжского. Появление в его произведениях новых героев из среды «униженных и оскорбленных»: крестьян, солдат, мелких чиновников. Портреты современников в песнях и романсах А. С. Даргомыжского. Авторские ремарки к сатирическим песням. А. С. Даргомыжский – композитор-драматург. Обращение к творчеству А. С. Пушкина. Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. Острота социального конфликта в неоконченной драме А. С. Пушкина и его воплощение в драматургии оперы. Емкость и глубина, многогранность музыкальных портретов персонажей оперы. Интонация народной песни и городского романса в опере.

Раздел VII. КУЛЬТУРА РУБЕЖА XIX – XX вв.

Натуралистическая школа в литературе

Борьба двух направлений в искусстве конца XIX в. – «искусства ради искусства» и натурализма. Философия позитивизма и ее влияние на формирование натуралистической школы в литературе. Э. Золя как идеолог и основатель натурализма. «Художественное произведение – кусок природы, преломленный через темперамент художника» (Э. Золя). Сведение сущности человека к биологическим мотивам, среде существования, формирующей характер человека, идея эксперимента средствами литературы. Цикл романов «Ругон-Маккары» – естественная и социальная история одной семьи во времена II Империи. Роман «Жерминаль». Народ в романе – смелый, мужественный, но в массе своей – слепая стихийная сила, толпа. Зримость живописных образов и сцен. Пейзаж в романе. Финал в романе, его символический смысл.

Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» – исследование провинциальных нравов. Вынужденная пошлость содержания и противопоставление ей безупречной красоты формы, почти музыкального звучания строки, безукоризненного изящества языка.

Русская литература конца XIX в. Образ Петербурга в романах и повестях Ф. М. Достоевского. Тема маленького человека. Метафизика своеволия и проблема экзистенциальной свободы в творчестве Ф. М. Достоевского. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». Отражение судеб русского дворянства на примере семей Болконских, Ростовых, Куракиных. Тема народа-защитника в романе.

Памятники художественной культуры

Золя Э. Жерминаль.

Флобер Г. Госпожа Бовари.

Достоевский Ф. М. Белые ночи. Записки из подполья.

Толстой Л. Н. Война и мир.

Музыкальное искусство России и Европы конца XIX в.

Мировое значение достижений русской культуры второй половины XIX в. Ее высокие нравственные и эстетические идеалы. Укрепление взаимосвязей искусств. Совершенствование средств художественного познания и отражения мира. Общность творческих устремлений и специфические особенности решения этой задачи деятелями различных искусств. Расцвет музыкального искусства в России, его тесная связь с демократическим движением эпохи. «Могучая кучка». Развитие традиций М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Утверждение народно-национального характера в музыке. Обращение к крестьянской песне, интерес к музыкальной культуре других народов.

Острые социальные конфликты 60 – 70-х гг. XIX в. в музыке М. П. Мусоргского. Обращение композитора к историческим сюжетам, к событиям, позволяющим раскрыть непримиримость противоречий современной жизни. Опера «Борис Годунов». Близость оперы М. П. Мусоргского и исторических полотен В. И. Сурикова, И. Е. Репина. Стремление к счастью, напряженная борьба с препятствиями на пути к его достижению – основная тема творчества П. И. Чайковского. Развитие традиций М. И. Глинки и В. А. Моцарта. Богатство жанров в творчестве П. А. Чайковского. Две вершины его творчества: опера «Пиковая дама» и Шестая симфония. Музыкальная трагедия «Пиковая дама». Тема «преступления и наказания». Связь темы любви с русской народной песней и бытовым романсом. Симфонизм оперы. Философская проблема жизни в Шестой («Патетической») симфонии. Конфликт человека с окружающей действительностью, его стремление к свету, радости, любовь к жизни и неизбежность самоотверженной борьбы за их торжество.

Оперы Ж. Бизе – высшее достижение реализма и демократизма в зарубежном музыкальном искусстве XIX в. Народное начало в опере «Кармен». Противопоставление как способ создания образов главных героев и отдельных сцен (гадание, финал). Противоречивость натуры Кармен и ее проявление в народных танцах (хабанера, сегидилья).

Памятники художественной культуры

Мусоргский М. П. Борис Годунов. Картинки с выставки.

Чайковский П. И. Пиковая Дама. Евгений Онегин. Шестая симфония.

Бизе Ж. Ловцы жемчуга. Кармен.

Передвижники. Русская живопись конца XIX в.

Передвижники. Бытовой жанр в живописи как наиболее доступный широкому зрителю, связанный с повседневной жизнью. Тема страданий угнетенного народа и ее место в творчестве В. Г. Перова («Последний кабак у заставы»). Социальная сатира В. Г. Перова («Сельский крестный ход на Пасху»). Портрет в искусстве художников-передвижников. Жизненная убедительность и яркая индивидуальность портретных образов И. Н. Крамского, глубина и меткость характеристик. Образ рабочего в картине Н. А. Ярошенко «Кочегар».

Творчество И. Е. Репина и В. И. Сурикова – вершина передвижничества и начало нового этапа в развитии национального русского искусства. Сложные социально-психологические конфликты, глубина обобщения в их произведениях. Историческая живопись, ее социальный смысл. Ощущение огромной массы народа в картине В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни». Идея, тема, сюжет произведения. «Боярыня Морозова». Светоносная сила лица Морозовой. Идея нравственной красоты подвига, который пробуждает в народе несокрушимые силы. Историческое полотно И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Замысел произведения как отклик на события современности (казнь первомайцев). Глубина психологических характеристик в портретном искусстве И. Е. Репина. Многообразие социальных типов, яркая индивидуальность образов, богатство художественных средств. Образы лучших людей России, творцов ее культуры («Портрет Мусоргского»).

Пейзажное искусство. Величие, богатство, лирическая прелесть родной природы, «песенность» русского пейзажа. Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Картины Ф. А. Васильева «Оттепель», И. И. Шишкина «Рожь». Многогранность внутреннего содержания, задушевность, тонкий лиризм пейзажей И. И. Левитана. Чуткость к внутренней жизни природы и умение ее «очеловечить». Музыкальность полотен И. И. Левитана. Связь позднего И. И. Левитана с импрессионизмом.

Портрет в творчестве В. А. Серова. Портрет Веры Мамонтовой («Девочка с персиками»). Свет и воздух в портрете, «трепетная теплота» (И. Э. Грабарь). Портреты меценатов и деятелей культуры и искусства.

Памятники художественной культуры

В. И. Суриков. *Боярыня Морозова.* 1884 – 1887.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. И. Суриков. *Утро стрелецкой казни.* 1881.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. И. Суриков. *Взятие снежного городка.* 1891.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

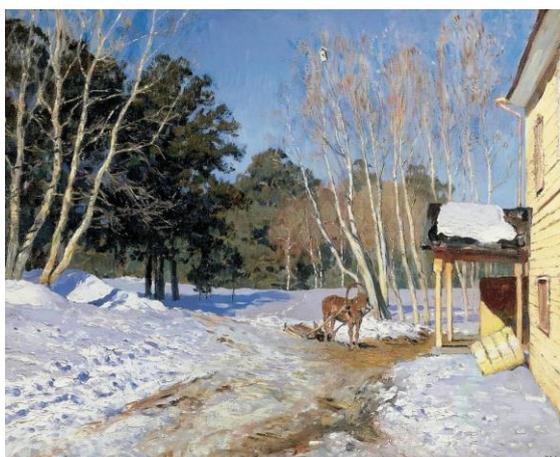
И. Е. Репин. *Бурлаки на Волге.* 1872 – 1873.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

И. Е. Репин. *Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года.* 1883 – 1885.
Государственная Третьяковская галерея,
Москва

И. Е. Репин. *Отказ от исповеди.*
1879 – 1885. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

И. И. Левитан. *Март.* 1895. Государ-
ственная Третьяковская галерея,
Москва

И. И. Левитан. *Золотая осень.* 1895.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

И. И. Левитан. *Владимирка.* 1892.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

И. И. Левитан. *Над вечным покоем.*
1894. Государственная Третьяковская
галерея, Москва

В. А. Серов. *Девочка с персиками.*
1887. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

В. А. Серов. *Портрет
С. Мамонтова.* 1887.
Одесский художественный
музей, Украина

В. А. Серов. *Портрет
М. Горького.* 1904.
Музей-квартира
А. М. Горького, Москва

В. А. Серов. *Портрет
Ф. Шаляпина.* 1905. Госу-
дарственная Третьяков-
ская галерея, Москва

Декадентская поэзия конца XIX в. Импрессионизм

Декаданс: истоки и причины возникновения. Восприятие декаданса буржуазной культурой как наивысшей степени упадка. Место декаданса в искусстве и эстетике модернизма. «Чистое искусство» как одно из выражений декаданса. Литературно-художественное объединение «Парнас» (Т. Готье, Ш. Леконт де Лиль, Ж. М. де Эредиа) как школа «языческого» искусства. Объективность поэзии парнасцев, понятие экфразиса (словесной живописи). Обращение к экзотике и древности. Шлифовка стиха, гармония слова и зрительного образа, равновесие вдохновения и мастерства.

Предсимволизм во французской поэзии. Творчество Ш. Бодлера, поэтический сборник «Цветы Зла». Шокирующее живописание злого и уродливого в жизни, эстетизация образов распада и смерти. Образ мятежника-богоборца, отважившегося на вселенский бунт.

Символизм как ведущее направление европейского модернизма. Символизм как метод и художественное направление. Эстетическая программа символистов. Глубина символа на фоне бессилия слова и стертости словесных образов. Поэт как посредник между реальным и неизвестным. Роль интуиции и озарения в творчестве. Абстрактность, невесомость изображаемого мира в поэзии символистов.

Черты импрессионизма в поэзии французских (П. Верлен, Ст. Малларме), английских (О. Уайльд) и русских (И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт) символистов. Импрессионизм как символизм ассоциаций. Эффект неизвестного и «чистота лирического смыслоощущения», цветовая гамма и поэтическая тональность, неуловимость, зыбкость образов.

Памятники художественной культуры

Готье Т. Эмали и камеи.

Бодлер Ш. Цветы Зла.

Верлен П., Малларме Ст. Лирика.

Анненский И. Ф., Брюсов В. Я., Бальмонт К. Д. Лирика.

Импрессионистические и символические мотивы в живописи конца XIX – начала XX в.

«Викторианская» эпоха и культура середины XIX в. в Англии. Протест против условностей холодного академизма в живописи и идей полезности и благопристойности в литературе. Рождение литературно-художественного объединения «Прерафаэлитское братство» (Д. Г. Россетти, У. Хант, Дж. Миллес). Обращение участников братства к искусству дорафаэлитского Возрождения. Необычная цветовая гамма, пристрастие к экзотике, декоративности, соединение мистической и эротической символики, языческих и христианских традиций. Образ Красавицы-Смерти. Представление прерафаэлитов о синтезе искусств. Поэтический комментарий к картинам и создание картин, иллюстрирующих стихи. «Весна» С. Боттичелли и поэтический комментарий Д. Г. Россетти.

Появление в Париже «независимых» («Салон отвергнутых») выставок. Оттачивание импрессионистического метода в работах К. Моне, Э. Мане, А. Сислея, К. Писсарро, О. Ренуара. Изображение мира в движении, передача малейших изменений цвета и света, техника письма импрессионистов. Традиции Д. Веласкеса и Фр. Гойи в творчестве Э. Мане. Парадокс (созвучие и диссонанс красок одновременно) как гармония нового уровня. Техника расплывчатых силуэтов и пятен цвета у К. Моне. Современный город и его обитатели в искусстве К. Писсарро.

Э. Дега. Жанр портрета в творчестве О. Ренуара, попытки передать богатый внутренний мир человека искусства («Портрет актрисы Жанны Самари»).

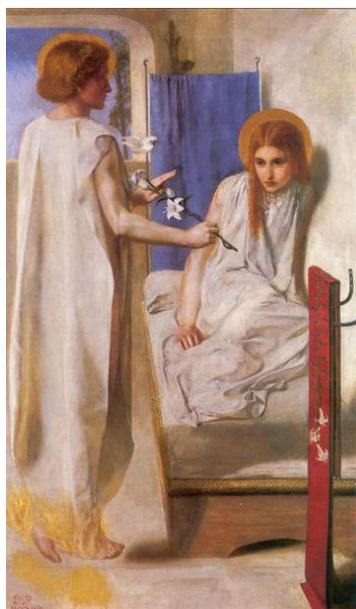
Изобразительное искусство русского модерна. Литературно-художественное объединение «Мир искусства» (К. А. Сомов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст) как протест против рутинного академизма и мелкого бытовизма поздних передвижников. Просветительская роль объединения, идеи обновления русского искусства, приобщение к западной и отечественной традициям, повышение уровня мастерства. Изображение мира в преображенном виде, декоративность и утонченность изображений, интерьеры «комнат-шкатулок». Участие В. А. Серова в деятельности «мирискусников».

Символизм в русской живописи. Мистико-религиозные мотивы и сказочная фантастика в живописи русского модернизма. Реставра-

ция русскими художниками Кирилловской церкви (М. А. Врубель, В. М. Васнецов) и роспись Владимирского собора (В. М. Васнецов) в Киеве. Идея включенности Руси через Византию во всемирную историю и культуру. Икона М. А. Врубеля «Богоматерь с младенцем» и фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве «Богоматерь с младенцем» В. М. Васнецова: связь с «Сикстинской мадонной» Рафаэля. Фольклорные мотивы ранней живописи В. М. Васнецова («Аленушка», «Три богатыря»). Образ адаптированной, сказочной старины. Сказочные и мифологические образы в творчестве М. А. Врубеля («Пан», «Царевна-Лебедь»). Тема Демона. «Демон поверженный» – олицетворение титанических сил, могучей внутренней борьбы и стремлений гордой, тоскующей, протестующей, но бессильной в своем одиночестве личности. М. А. Врубель и А. А. Блок. Русское православие, образы святых и подвижников в творчестве М. В. Нестерова. Русский Север и Древняя Русь в творчестве Н. К. Рериха. Символические образы в искусстве Рериха.

Памятники художественной культуры

«Прерафаэлиты»

Д. Г. Россетти. Благовещение. 1850. Галерея Тейт, Лондон

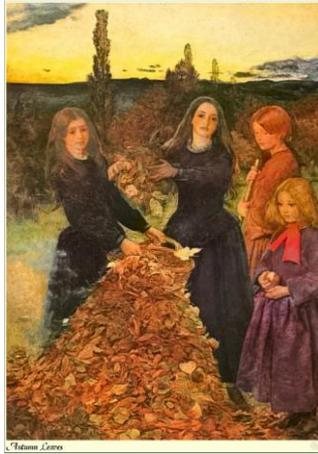
Д. Г. Россетти. Сон наяву. 1880. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Д. Г. Россетти. Греза. 1868. Манчестерская художественная галерея

Д. Г. Россетти. *Астарта Сирийская.* 1877. Манчестерская художественная галерея

Дж. Миллес. *Осенние листья.* 1856. Манчестерская художественная галерея

Дж. Миллес. *Марианна.* 1851. Галерея Тейт, Лондон

Дж. Миллес. *Смерть Офелии.* 1851 – 1852. Галерея Тейт, Лондон

У. Хант. *Светоч мира.* 1854. Кейбл-колледж, Оксфорд (Англия)

У. Хант. *Козел отпущения.* 1856. Художественная галерея леди Левер, Порт-Санлайт (Англия)

Импрессионизм

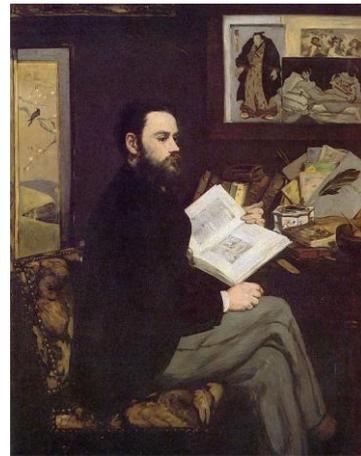
Э. Мане. *Лола из Валенсии.*
1862. Музей Орсе, Париж

Э. Мане. *Завтрак на траве.*
1863. Музей Орсе, Париж

Э. Мане. *Олимпия.* 1863. Музей Орсе, Париж

Э. Мане. *Портрет Э. Золя.*
1868. Музей Орсе, Париж

Э. Мане. *Портрет Стефана Малларме.*
1876. Музей Орсе, Париж

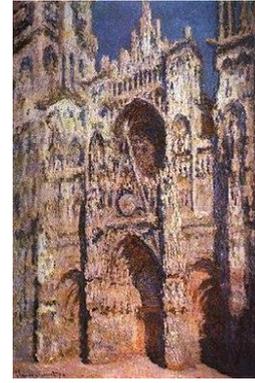
К. Моне. *Впечатление. Восходящее солнце.* 1872. Музей Мармоттан-Моне, Париж

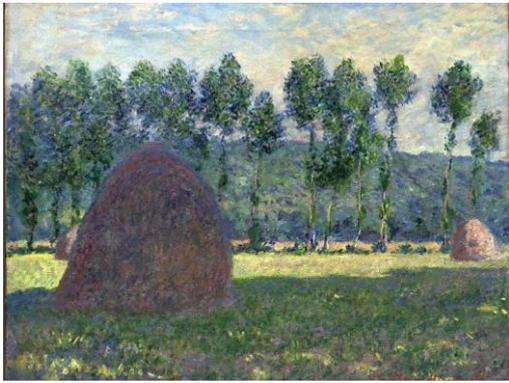
К. Моне. *Чайки над Вестминстерским дворцом.* 1904. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

К. Моне. *Руанский собор вечером.* 1892 – 1894. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

К. Моне. *Собор в Руане в солнце.* 1894. Музей Орсе, Париж

К. Моне. *Сток сена в Живерни.* 1885. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

К. Писсарро. *Уборка сена в Эранны.* 1887. Частная коллекция

К. Писсарро. *Бульвар Монмартр. После полудня. Солнце.* 1897. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

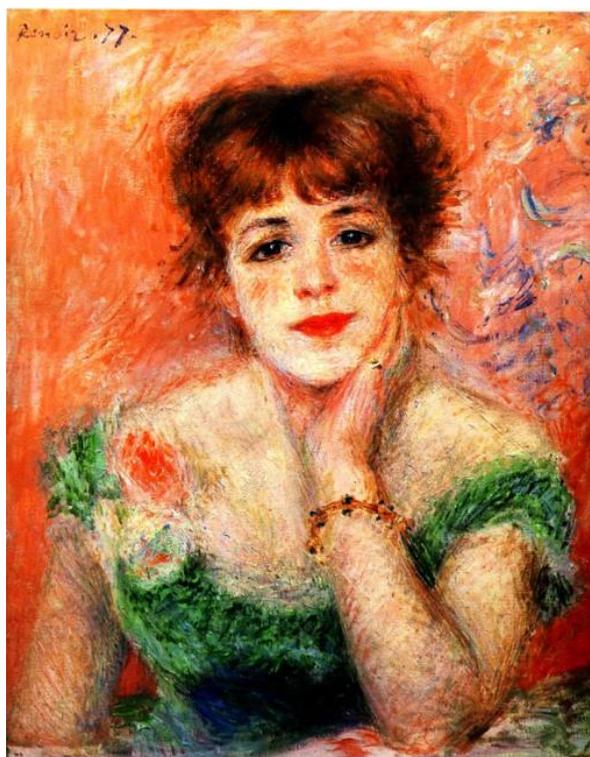
К. Писсарро. *Бульвар в снегу.* 1879. Музей Мармоттан-Моне, Париж

К. Писсарро. *Оперные проезды.* 1899. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

О. Ренуар. *Обнаженная.* 1876. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

О. Ренуар. *Портрет Жанны Самари.* 1877. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Русский модернизм

А. Н. Бенуа. *Версальская серия. Прогулка в саду Версаля.* 1906. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

А. Н. Бенуа. *Прогулка короля.* 1906. Государственная Третьяковская галерея, Москва

А. Н. Бенуа. «На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн...» (иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»). 1916. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург

А. Н. Бенуа. Пиковая дама (иллюстрация к повести А. С. Пушкина). 1910. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург

А. Н. Бенуа. Эскиз декорации 2-й картины для постановки балета И. Ф. Стравинского «Петрушка». 1911. Частная коллекция

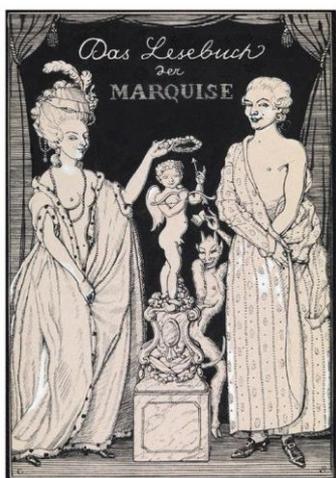
К. А. Сомов. Портрет А. А. Блока. 1907. Государственная Третьяковская галерея, Москва

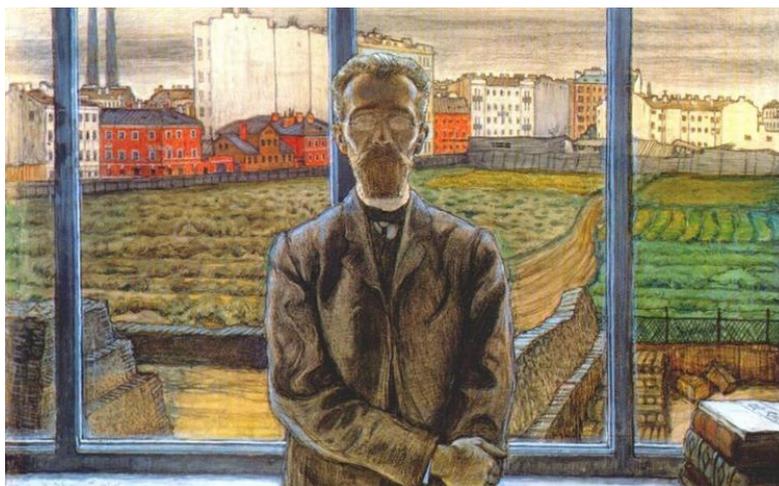
К. А. Сомов. Портрет поэта М. А. Кузмина. 1909. Государственная Третьяковская галерея, Москва

К. А. Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

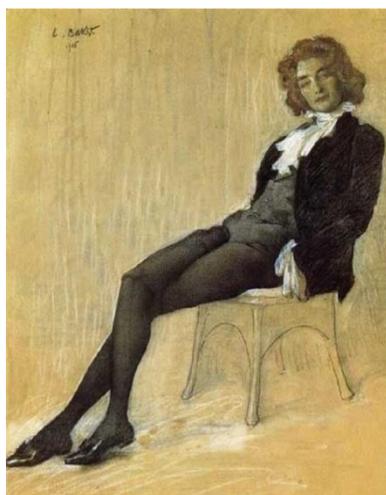
К. А. Сомов. Обложка немецкого издания «Книга Маркизы». 1907. Частная коллекция

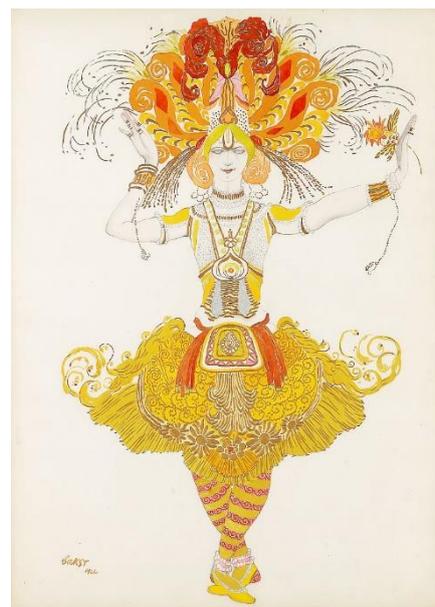
М. В. Добужинский. Человек в очках. 1905 – 1906. Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. В. Добужинский. Иллюстрация к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». 1923

Л. С. Бакст. Портрет З. Н. Гиппиус. 1906. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Л. С. Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы к балету И. Стравинского «Жар-птица». 1922

Русский символизм

М. А. Врубель.
Царевна-Лебедь. 1900.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. А. Врубель. *Пан.*
1899. Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. А. Врубель. *Тамара в гробу (иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»).* 1890 – 1891

М. А. Врубель. *Демон сидящий.*
1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. А. Врубель. *Демон поверженный.* 1902.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. А. Врубель. *Богоматерь с младенцем.*
Фреска для мраморного иконостаса. 1884.
Кирилловская церковь, Киев

В. М. Васнецов. *Автопортрет.*
1873. Государственная Третьяковская галерея, Москва

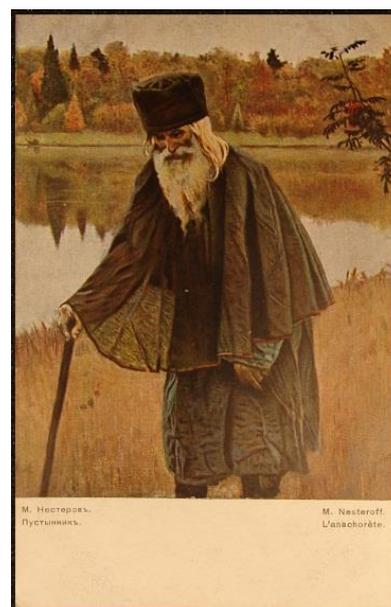
В. М. Васнецов. *Богатыри.* 1881 – 1898. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. М. Васнецов. *Аленушка.* 1881. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. М. Васнецов. *Фрески Владимирского собора (слева – направо): Святой Александр Невский, Святая Ольга, Святой Нестор-Летописец.* 1885 – 1893. Киев

М. В. Нестеров. *Пустынный.* 1888 – 1889. Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. В. Нестеров. *Видение отроку Варфоломею.* 1889 – 1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. В. Нестеров. *Портрет Ольги Михайловны Нестеровой (Амазонка).* 1906. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Н. К. Рерих. *Гонец (Восстал род на род).* 1897. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Н. К. Рерих. *Заморские гости.* 1901. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Н. К. Рерих. *Небесный бой.* 1912. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Неоромантизм и импрессионизм в музыке рубежа XIX – XX вв.

Музыкальная реформа Р. Вагнера. Стремление неоромантической музыки к безбрежности («центробежность»), вагнеровский (театральный) синтез искусств. Подчинение музыки драматургическому замыслу.

Музыкальная драма в творчестве Р. Вагнера. Система лейтмотивов и идея «бесконечной мелодии» в тетралогии «Кольцо нибелунга».

Опера «Летучий голландец» – обработка сказания о моряке-скитальце. «Старый мореход» С. Т. Кольриджа как вариант легенды. Обработка бретонской легенды в опере «Тристан и Изольда». Отход от фантастики романтизма к изображению мрачной бездны человеческой души. Лейтмотив Рока и Смерти.

Импрессионизм в музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности для передачи сложных, тончайших движений человеческой души, изменчивых, мимолетных впечатлений. Программность музыки. Живопись музыкальных образов (дальнейшее развитие романтических традиций). Стремление к ясности, логической стройности музыкальной формы, красоте звучания (связь с искусством классицистов). Клод Дебюсси. Симфоническая пьеса «Море». Цикл стихов Ст. Малларме «Послеполуденный отдых фавна» и его интерпретация в музыке К. Дебюсси. «Испанская рапсодия» Мориса Равеля.

Музыкальное искусство России начала XX в. Крамольные оперы Н. А. Римского-Корсакова: «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок» – политическая сатира на самодержавие. Музыкальные образы, инструментовка. Сценическое оформление оперы К. А. Коровиным и И. Я. Билибиным. Русский период творчества И. Стравинского. Интерес к русским обрядам крестьянства. Своеобразие музыкального языка «Петрушки» И. Стравинского. Гуманистический смысл произведения; драматургия, яркая театральность. Место И. Стравинского в музыкальной культуре XX в. Богоборческий пафос симфонических поэм А. Н. Скрябина («Поэма экстаза», «Прометей»). Творчество А. Н. Скрябина – «причудливая смесь языческого космизма с христианским историзмом» (А. Ф. Лосев). Скрябинская («теургическая») концепция синтеза искусств. Замысел «Мистерии» как симфонии света и красок, ароматов и прикосновений, мелодии и жеста. Художник как теург, способный подчинить своей творческой, преобразующей энергии психические и космические силы.

Памятники художественной культуры

Вагнер Р. Кольцо нибелунга. Тристан и Изольда. Парсифаль.

Дебюсси К. Море. Послеполуденный отдых фавна.

Равель М. Испанская рапсодия.

Римский-Корсаков Н. А. Золотой петушок.

Стравинский И. Петрушка.

Скрябин А. Поэма экстаза. Прометей.

Театр и проза символизма

Феномен дендизма в западноевропейской и русской культурной жизни конца XIX в. Художественный и практический аскетизм. Подмена категорий Истины и Добра категориями Красоты и Наслаждения. Отождествление жизни художника с его творчеством. Дендизм как образ жизни и стиль мышления. Г. Флобер как один из идеологов «чистого искусства». Искусство – «башня из слоновой кости, где можно наблюдать звезды и не слышно воплей дураков» (Г. Флобер). Философская драма «Искушение святого Антония» и повесть «Иродиада».

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея» как роман-символ и роман-парадокс. Эстетическая программа О. Уайльда, предваряющая роман. Декоративный стиль романа как поиск ярких, экзотических ощущений. Лорд Генри – искуситель молодого Дориана. Мотив продажи души, общие черты с «Шагренево́й кожей» О. де Бальзака. Тема искусства в романе. Потеря грани между искусством и жизнью как главная трагедия героев. Смысл финальной сцены. Драматургия О. Уайльда. Пьеса «Саломея». Иллюстрации О. Бердслея к пьесе.

Рождение символистского театра. Воплощение символистской драмы в творчестве бельгийского драматурга М. Метерлинка. Театр смерти М. Метерлинка («Принцесса Мален», «Синяя птица»). Феерия «Синяя птица». Квестовый мотив сказки – поиски голубой птицы счастья и путешествие детей дровосека в страну грез. Идея условности смерти и возможность встать выше ее. Теория театра «молчания» в творчестве М. Метерлинка. Пьеса «Слепые» («драма-ожидание»). Мотив слепоты, физической и духовной.

Традиции «условного театра» в русском символизме. Пьеса А. А. Блока «Балаганчик». Вторжение в основное действие драмы персонажей пролога. Театральная природа замысла: спор о том, каким быть искусству. Воплощение мысли об условности и формализме, схематизме и односторонности характеров современного театра в образах итальянской комедии масок (Пьеро, Арлекин, Коломбина). Черты «условного театра» в опере С. С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» (по сказке К. Гоцци). В. Э. Мейерхольд – первый постановщик блоковского «Балаганчика» и автор либретто к опере С. С. Прокофьева.

Традиции мистического символизма в драмах А. А. Блока «Песнь Судьбы», «Роза и Крест». Мотив зова Судьбы, определяющий сюжет, образы и символику драм. Радость-страдание любви. Поэт (Гаэтан) как воплощенная память человечества, посредник между прошлым и будущим, жизнью и смертью.

Памятники художественной культуры

Флобер Г. Испытание святого Антония. Иродиада.

Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Саломея.

Метерлинк М. Слепые. Синяя птица.

Блок А. А. Балаганчик. Роза и Крест.

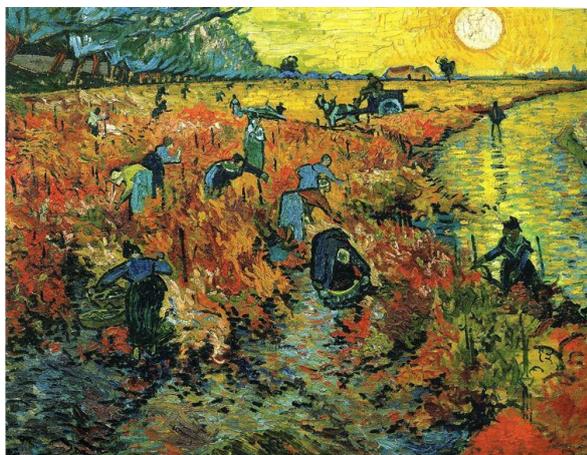
Живопись рубежа XIX – XX вв.

Конец 80-х гг. XIX в. – период усиления позиций салонной живописи («академизм», «неоклассицизм»). Постимпрессионизм как новая волна протеста против «официального вкуса», принципа «полезности» и внешней «красивости» академизма. Разнохарактерность движения постимпрессионизма, несхожесть стилей, творческих методов и почерков художников. Экспрессионистические мотивы живописи В. Ван Гога. Пейзажи В. Ван Гога – гимн величественности и гармонии природы. Драма человеческого существования, отраженная в портретах Ван Гога. Попытка «разложения» природы (трактовка природы «посредством» цилиндра, шара и конуса) в творчестве П. Сезанна. Бытовой жанр (так называемые «таитянские портреты») в творчестве П. Гогена. Группа «Наби» («пророки») – художники-примитивисты, последователи П. Гогена.

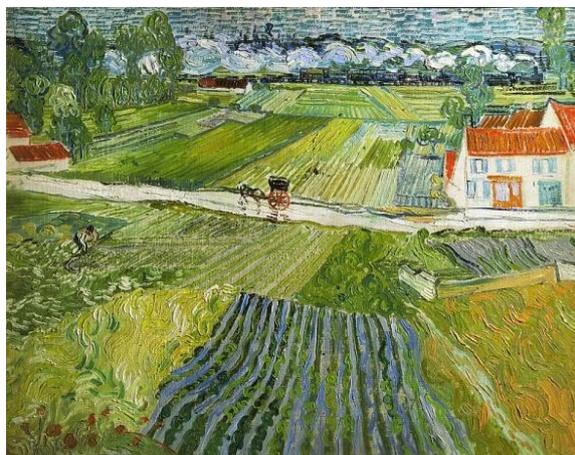
Путь от П. Гогена к А. Матиссу. 1905 г. – объединение «диких» художников («фовистов») – А. Матисс, М. де Вламинк и др. Интенсивность цветовых звучаний, композиционная декоративность, работа «чистыми» красками, широкие мазки («...бросать мазки как динамитные шашки!») как средства создания эстетически прекрасной среды. Методы разложения цветов («дивизионизм») и точечной манеры письма («пуантилизм») в творчестве Ж. Сёра и П. Синьяка.

Памятники художественной культуры

Постимпрессионизм

В. Ван Гог. *Красные виноградники в Арле.* 1888. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

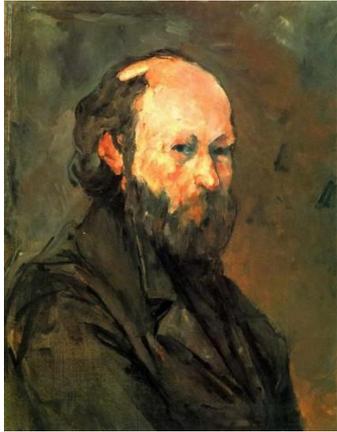
В. Ван Гог. *Пейзаж в Оверне после дождя.* 1890. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

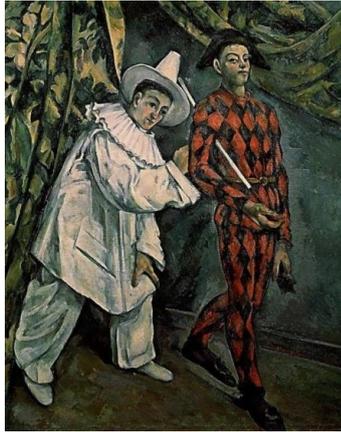
В. Ван Гог. *Подсолнухи.* Третий вариант: зелено-голубой фон. 1888. Новая пинаотека, Мюнхен

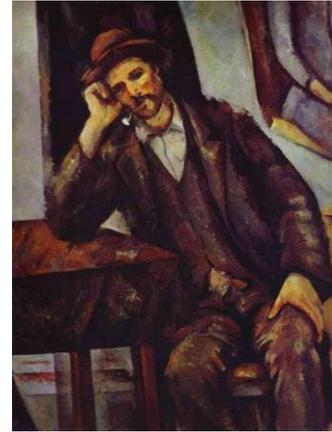
В. Ван Гог. *Арльские дамы.* 1888. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

П. Сезанн. *Автопортрет.* 1875.
Частная
коллекция

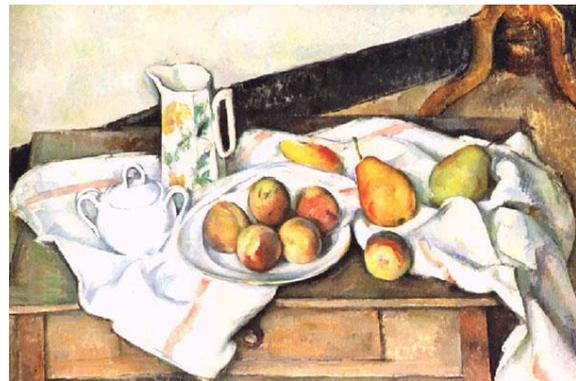
П. Сезанн. *Пьеро и Арлекин.* 1888 – 1890.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

П. Сезанн. *Мужчина, курящий трубку (Курильщик).* 1890 – 1892. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

П. Сезанн. *Пейзаж в Эксе, гора Святой Виктор (Гора Сент-Виктуар).* 1905. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

П. Сезанн. *Персики и груши.* 1895.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

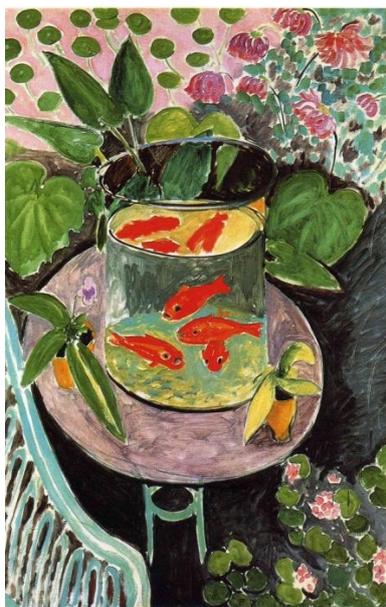

П. Гоген. *Автопортрет.* 1893. Музей Орсе, Париж

П. Гоген. *Таитянки.* 1891.
Музей Орсе, Париж

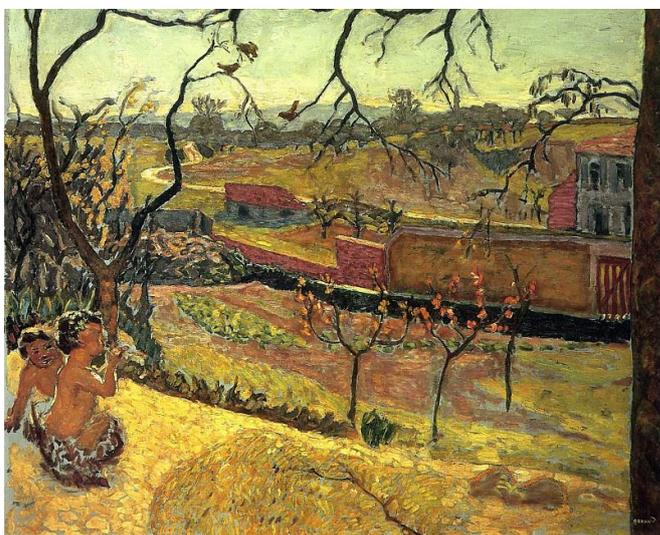
Фовизм

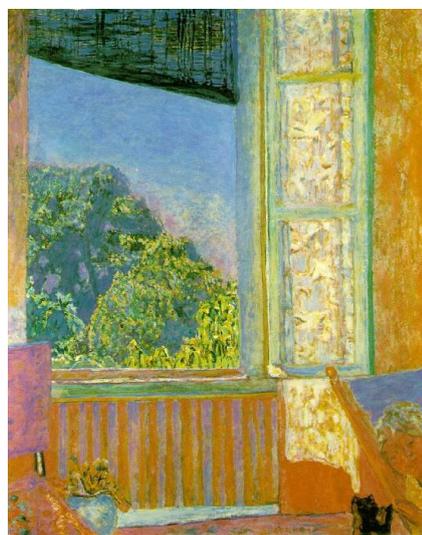
А. Матисс. *Красные рыбки.* 1911. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

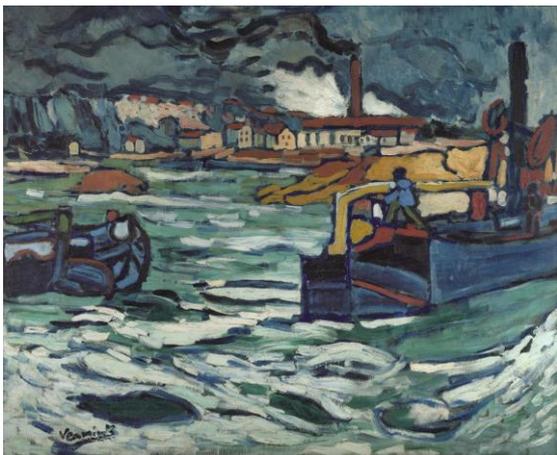
А. Матисс. *Натюрморт с голубой скатертью.* 1909. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

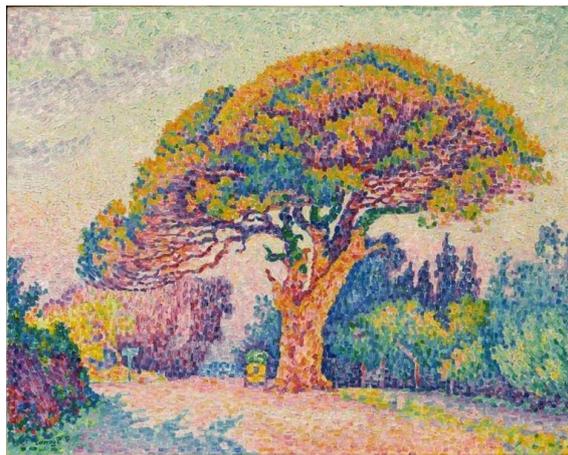
П. Боннар. *Начало весны. Маленькие фавны.* 1909. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

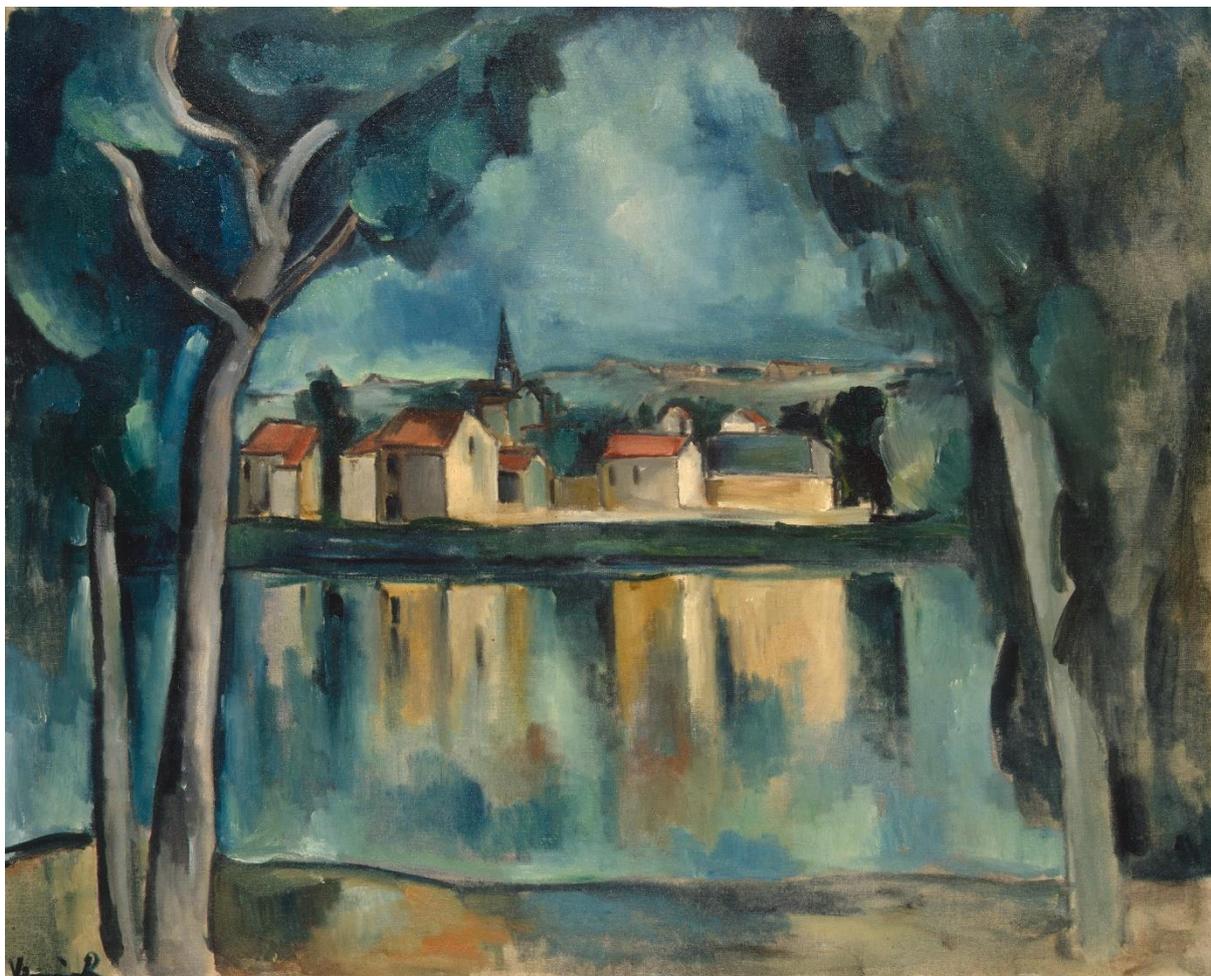
П. Боннар. *Окно.* 1921. Частная коллекция

М. де Вламинк. *Баржи на Сене.* 1905 – 1906. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

П. Синьяк. *Сосна в Сен-Тропе.* 1909. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

М. де Вламинк. *Городок на берегу озера.* Ок. 1909 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Раздел VIII. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XX в.

Литература между двумя мировыми войнами

Начало XX века. Первая мировая война и творчество писателей и поэтов послевоенного времени. Ощущение потерянности и ненужности, утрата прежних ценностей (веры в высокие идеалы, в славу, в свой талант) как переживание личной катастрофы. Изображение бессмысленности и жестокости войны в романах Э. М. Ремарка («На западном фронте без перемен») и Э. Хемингуэя («Прощай, оружие!»). Война с точки зрения человека из окопа. Ничтожность цены человеческой жизни на войне и незначительность героизма отдельного человека на фоне массовых сражений. Гуманистическая основа произведений «потерянного поколения», вера в силу подлинных человеческих чувств: дружбу, товарищество, любовь.

Психологическая школа в литературе и роман «потока сознания»: идеи З. Фрейда (представление о бессознательном, психоанализ) и его учеников (коллективное бессознательное К. Юнга, идея потока сознания У. Джеймса). Английские художественные салоны начала XX в.: группа «Блумсбери» (В. Вулф, Б. Рассел, Т. С. Элиот, Дж. Джойс). Роман Дж. Джойса «Улисс» как энциклопедия литературы, ее стилей и жанров. Сложная архитектура текста: техника фрагмента, обилие скрытых цитат и реминисценций, компиляция слов («зевнулыбнулся»), звукопись и эвфония, слова-ребусы. Соответствие каждого эпизода романа определенному эпизоду гомеровской «Одиссеи», искусству и органу человеческого тела. Техника «потока сознания» в романе и ее соответствие методу свободных ассоциаций в психоанализе. Цикл М. Пруста «В поисках утраченного времени» как серия психологических романов. Последовательное изображение жизни рассказчика, стихия повседневности. Инстинктивная память героя – сила, вырывающая его из-под власти времени. Поток воспоминаний – прошлое, вторгающееся в настоящее.

Философская поэзия Р. М. Рильке. Основная тема творчества – взаимодействие человека с мирозданием, богом. Принцип зодчества в творчестве Р. М. Рильке («О фонтанах») и пространственные координаты его поэтического мира.

Экспрессионизм в литературе. Ф. Кафка. Отказ от реализма в связи с утверждением идеи абсурдности мира. Рассказы «Превращение», «В исправительной колонии». Правдоподобие деталей, эпизодов, ясный, точный язык прозы в сочетании с описанием кошмарных или фантастических ситуаций, невероятных, абсурдных, страшных событий – художественный прием для создания напряженности, ощущения гнетущей бессмысленности жизни.

Памятники художественной культуры

Ремарк Э. М. На западном фронте без перемен.

Хемингуэй Э. Прощай, оружие!

Джойс Дж. Улисс.

Пруст М. В сторону Свана.

Рильке Р. М. О фонтанах.

Кафка Ф. Превращение. В исправительной колонии.

Искусство авангарда

Изобразительное искусство в эпоху потрясения мира. Многообразие художественных течений внутри авангардизма. Кубизм (с 1907 г.): попытки развить и продолжить технику позднего П. Сезанна; схематизация форм предметов; разложение изображений предметов на плоскости и комбинирование этих плоскостей; аскетичная цветовая палитра. Живопись П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже и др. Поэзия кубизма в творчестве Г. Аполлинера и А. Сальмона.

Футуризм (1910-е гг.): попытка уловить и запечатлеть ритмы современной жизни и технического прогресса, воссоздать в искусстве физические явления мертвой природы – скорость, звук, электричество, энергию, гравитацию. Итальянский поэт Ф. Т. Маринетти – идеолог движения. Живопись У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Дж. Балла. Поэзия русского футуризма: В. В. Маяковский, В. Хлебников, В. В. Каменский, Д. Д. Бурлюк. Эгофутуризм И. Северянина.

Экспрессионизм: попытка создать искусство, выражающее специфические свойства человеческой (прежде всего, немецкой) души, поиски жестких, пронзительных, дисгармоничных звучаний цвета и освещения, будоражащих чувства зрителей и доносящих до них нервное перенапряжение, испытанное художником. Живопись Э. Кирхнера, Г. Гросса, О. Дикса, групп «Мост» и «Синий всадник». Черты экспрессионизма в театре Б. Брехта.

Абстракционизм: абсолютизация хаоса и цвета в живописи В. В. Кандинского, доведение до абсурда культа красочного пятна, в котором следует увидеть и форму, и сюжет. Геометризация изображения в супрематизме К. Малевича. Неопластицизм П. Мондриана, горячие абстракции Дж. Поллока (абстрактный экспрессионизм).

Конструктивизм (1913 г.): отказ от традиционных представлений об искусстве во имя имитации форм и методов современного технологического процесса. Скульптурные композиции из продуктов промышленного производства, расположение абстрактных форм и конструкций наподобие архитектурного чертежа. Живопись и скульптурные композиции А. М. Родченко, В. Е. Татлина, Л. С. Поповой.

Дадаизм и сюрреализм: прорыв за рамки реального и рационального мира в стихию бессознательного и иррационального, освобождение человеческого «я», претензия на сотворение новой действительности, концепция бессознательного творчества (метод лотереи Т. Тцары). Сновидения, галлюцинации, невроз как возможность познать тайну бытия. Техника фроттажа М. Эрнста. Кружок французских сюрреалистов-литераторов (А. Бретон, Л. Арагон, П. Элюар, Ф. Супо).

Сюрреализм в живописи: Р. Магритт, А. Массон, М. Эрнст, С. Дали. Сюрреализм в кино: Л. Бунюэль («Андалузский лес»). Раннее творчество С. Дали. «Параноидально-критический» метод. Знаки-символы на картинах С. Дали: слоны-косиножки, мягкие часы, венеро-комод и др. Американский период творчества С. Дали, поэтизация Нового Света. Зрелый период творчества С. Дали. Гала в жизни и творчестве художника. Религиозно-мистические полотна С. Дали.

Памятники художественной культуры

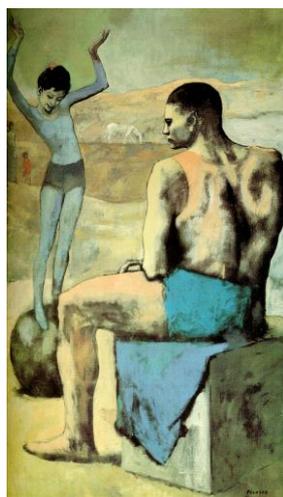
Кубизм

П. Пикассо. *Герника*. 1937. Музей королевы Софии, Мадрид

П. Пикассо. *Авиньонские девицы*. 1907. Музей современного искусства, Нью-Йорк

П. Пикассо. *Девочка на шаре*. 1905. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Ж. Брак. *Кларнет и бутылка рома на каминной полке*. 1911. Галерея Тейт, Лондон

Футуризм

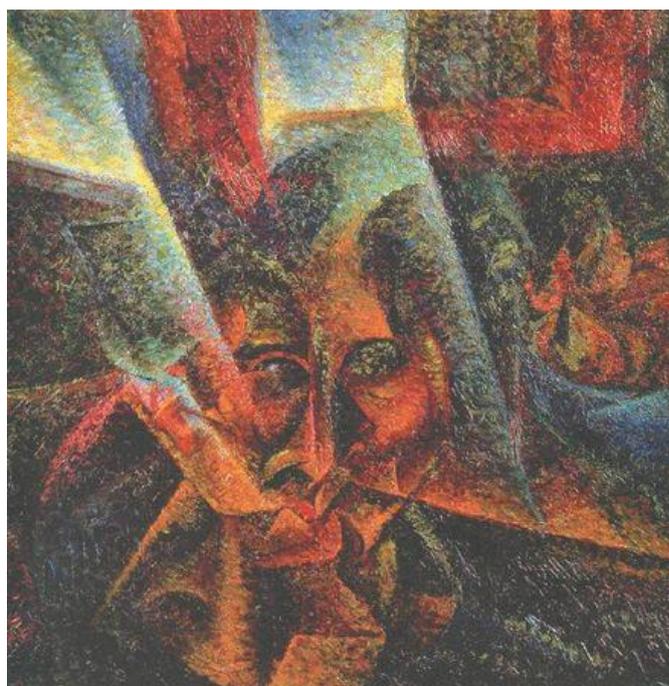
Дж. Северини. *Танцовщица в голубом.*
1912. Собрание
Дж. Маттиоли, Милан

Дж. Северини. *Поезд Красного Креста.* 1915. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

К. Карра. *Портрет Маринетти.* 1910

У. Боччони. *Голова + Свет + Окружение.*
1912. Галерея Паоло Бальдачи, Нью-Йорк

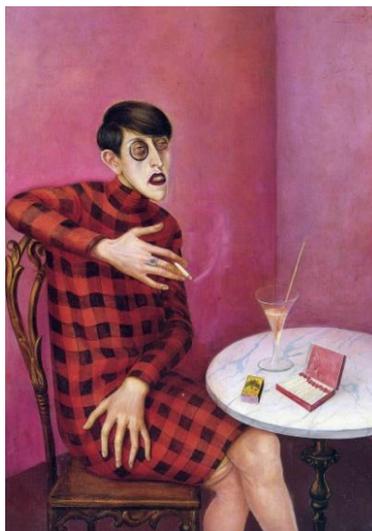

У. Боччони. *Уникальные формы непрерывности в пространстве.*
1913. Музей современного искусства, Нью-Йорк

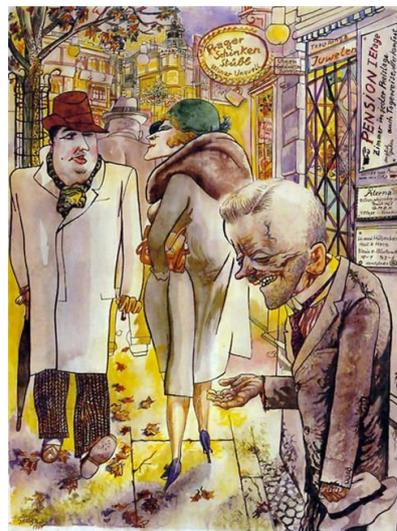
Экспрессионизм

О. Дикс. *Штурмовая группа в газовом облаке* (офорт из серии «Война»). 1924. Музей современного искусства, Нью-Йорк

О. Дикс. *Портрет журналистки С. фон Харден*. 1926. Национальный центр искусств и культуры Жоржа Помпиду, Париж

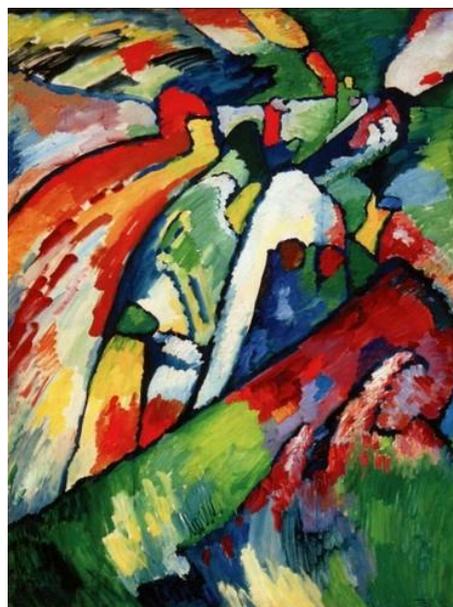

Г. Гросс. *Уличная сценка в Берлине*. 1930. Частная коллекция

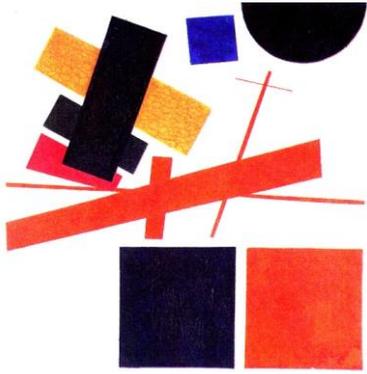
Абстракционизм

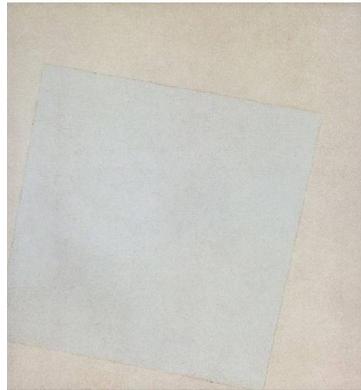
В. В. Кандинский. *Казачи*. 1910. Галерея Тейт, Лондон

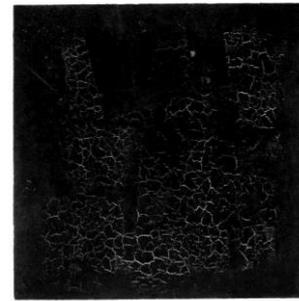
В. В. Кандинский. *Импровизация 7*. 1910. Государственная Третьяковская галерея, Москва

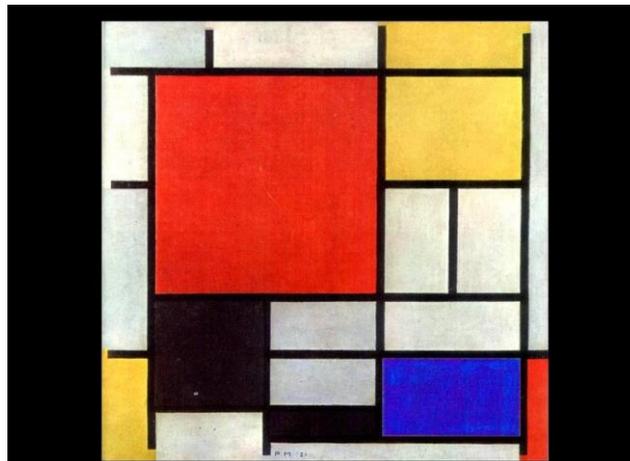
К. С. Малевич. *Супрематизм 4.* 1915. Частная коллекция

К. С. Малевич. *Белое на белом.* 1918. Музей современного искусства, Нью-Йорк

К. С. Малевич. *Черный супрематический квадрат.* 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва

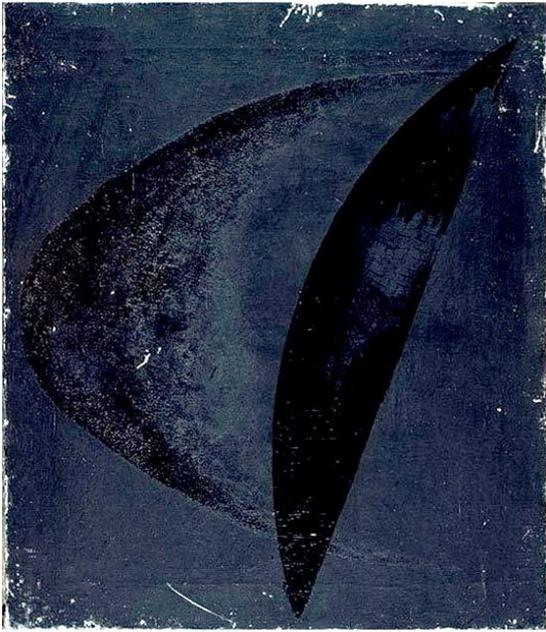

П. Мондриан. *Композиция с красным, желтым и голубым.* 1930. Частная коллекция

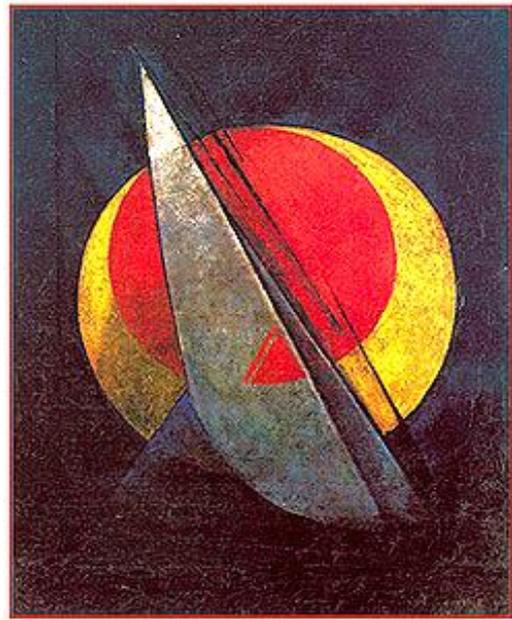

Дж. Поллок. *Номер 5, 1948.* 1948. Частная коллекция, Нью-Йорк

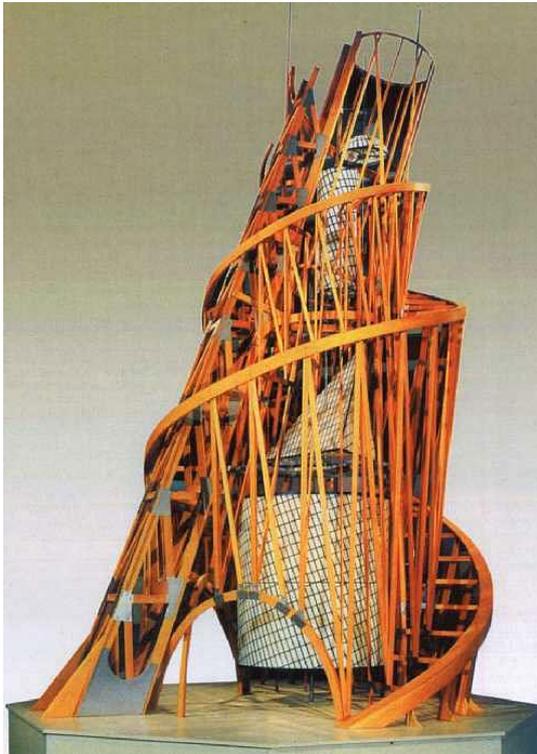
Конструктивизм

А. М. Родченко. *Черное на черном.* 1918. Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Киров

А. М. Родченко. *Композиция (Побеждающее красное).* 1918. Частная коллекция

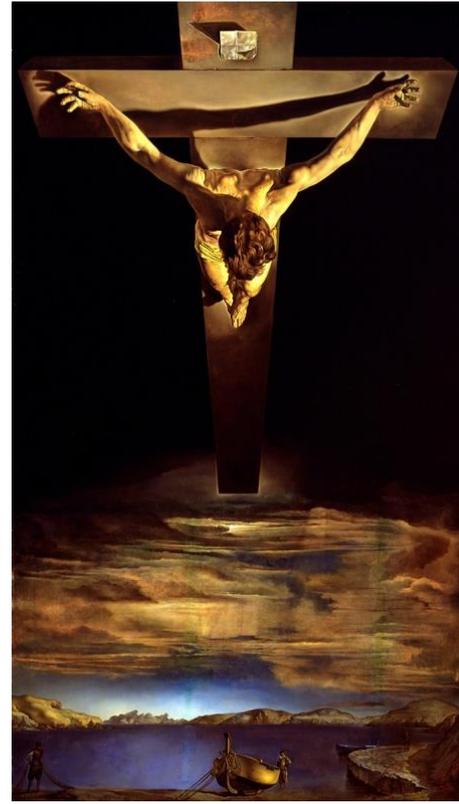
В. Е. Татлин. *Памятник III Коммунистического Интернационала.* 1919

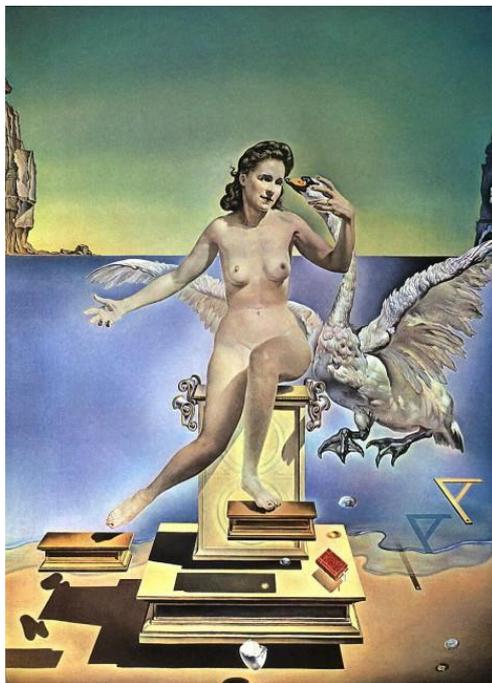
Л. С. Попова. *Пространственно-силовое построение.* 1921. Государственная Третьяковская галерея, Москва

С. Дали. *Открытие Америки усилием сна Христофора Колумба.* 1958 – 1959. Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг (США)

С. Дали. *Христос Святого Иоанна Креста.* 1950 – 1952. Художественная галерея и музей Кельвингроув, Глазго

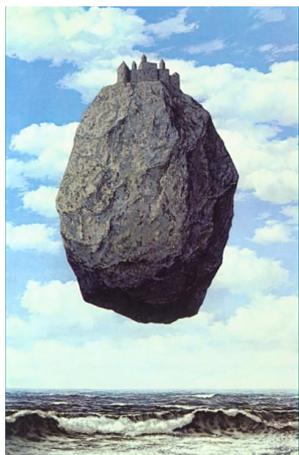

С. Дали. *Атомная Леда.* 1949. Театр-музей Дали, Фигерас (Испания)

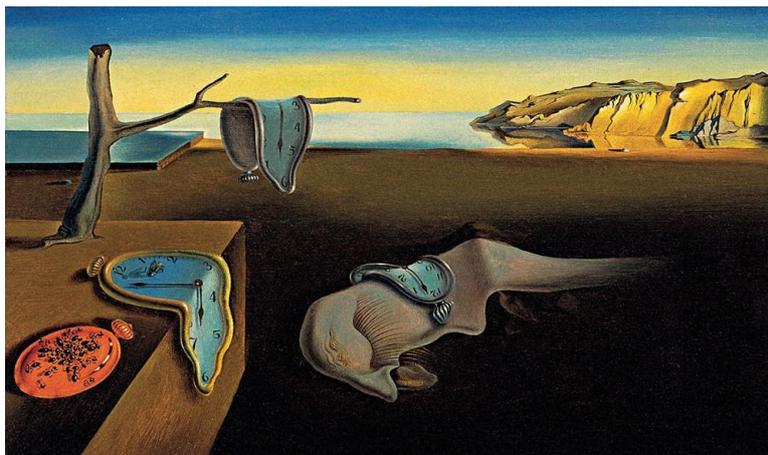

С. Дали. *Мадонна Порт-Льигата.* 1949. Университет Маркетта, Милуоки (США)

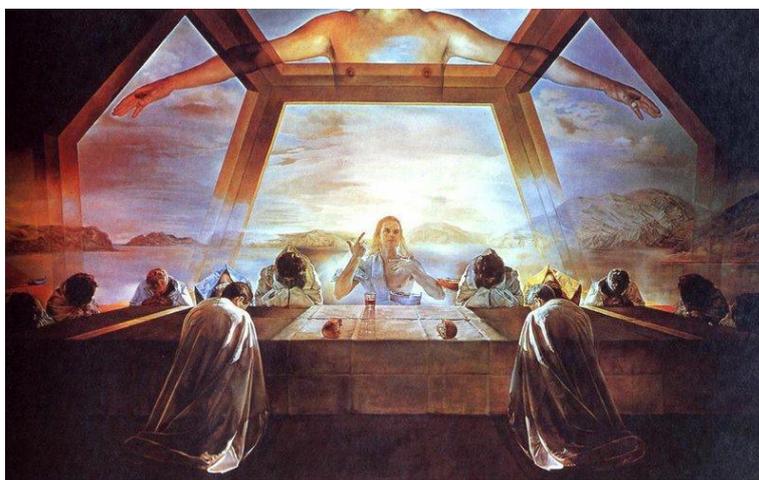
Сюрреализм

Р. Магритт. *Пиренейский замок.* 1959. Музей Магритта, Брюссель

С. Дали. *Постоянство памяти.* 1931. Музей современного искусства, Нью-Йорк

С. Дали. *Тайная вечеря.* 1955. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Зарубежная музыка и киноискусство 20 – 30-х гг. XX в.

Джаз как ярчайшее выражение эстетики поколений 20 – 30-х гг. XX века – эпохи крушения идеалов. Афроамериканские фольклорные истоки джаза. Спиричуэлс и блюзы. Свинг как манера исполнения, ритмическая пульсация музыки. Выдающиеся музыканты классического джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Ф. Сина-тра. Дж. Гершвин: «Рапсодия в блюзовых тонах» и первая национальная опера США «Порги и Бесс». Антирасистская направленность оперы, ее демократизм и глубокая человечность. Герои оперы, их музыкальные характеристики.

Кино как синтез искусств. Специфические художественные средства киноискусства: крупный план, ракурс, монтаж, дубляж. Немое кино. Б. Китон – «комик с печальным лицом». Искусство Ч. Чаплина – драматурга, режиссера, актера. Соединение в единый поток высокой трагедии, драмы и цирковой буффонады, поэзии и пантомимы. Смех Ч. Чаплина. Внутренняя чистота и человеческое достоинство его героя. «Броненосец “Потемкин”» С. М. Эйзенштейна.

Искусство России в переломную эпоху

Выдающиеся поэты России – С. А. Есенин, А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак, М. А. Цветаева. Сатирические рассказы М. М. Зощенко. Литература русского зарубежья: А. Т. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», В. В. Набоков «Приглашение на казнь». Творчество М. А. Булгакова. Злая насмешка и горькая ирония в повести «Собачье сердце». «Мастер и Маргарита». Жанр романа – мениппея – и его связь с античной «менипповой сатирой». Идея эксперимента, осуществляемого демоном, и традиции литературы Просвещения (А. Лесаж «Хромой бес», И. Гете «Фауст»). Свита Воланда и роль демонических персонажей в романе. Библейские сцены в романе: «Евангелие от Воланда». Образ Мастера и проблема ответственности художника.

Русское изобразительное искусство 20 – 30-х гг. XX века. Творчество П. Д. Корина. Образы «Руси уходящей». «Слепец», «Молодой иеромонах Алексей», «Нищий». Красноречивая лаконичность искусства П. Д. Корина, глубокое проникновение в психологию образа, значение жеста, взгляда, через которые раскрывается сущность человека.

Памятники художественной культуры

Зощенко М. М. Рассказы.

Булгаков М. А. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.

Есенин С. А., Ахматова А. А., Цветаева М. А., Мандельштам О. Э. Поэзия. Поэмы.

Движение Сопротивления и зарубежное искусство в борьбе с фашизмом

Фашизм и стремление уничтожить духовные ценности, созданные человечеством. Пробуждение национального самосознания и движение Сопротивления. Поэты Германии: И. Р. Бехер («Баллада о троих»), «Я – немецкий солдат»), Э. Вайнерт («Бык просит слова»), Ф. Фюман («Нибелунги»). Чувство причастности, великой ответственности перед людьми – главная тема творчества А. де Сент-Экзюпери. «Военный летчик» – книга о поражении и уверенности в победе. «Маленький принц» – философская сказка-притча. Мораль сказки – поэтическое выражение взглядов писателя.

Живопись периода Сопротивления. Р. Гуттузо – ведущий художник неореализма. Активность, действенность героев, напряженность образов произведений Р. Гуттузо. Резкие контрасты, своеобразие композиционного решения. Ф. Кремер: памятник бойцам Сопротивления в Бухенвальде. Лаконизм образов. Композиция, использование эффекта длинных теней, падающих от скульптуры на окружающий ландшафт.

Общественная и творческая деятельность французского композитора А. Онеггера в период Народного фронта. Оратория «Жанна д'Арк на костре» – обширная народная фреска, адресованная массам. Третья «Литургическая» симфония А. Онеггера – протест против варварства и тупости, утверждение права человека на счастье, мир. «Военный реквием» английского композитора Б. Бриттена. Построение произведения.

Неореализм в зарубежном кино. Слияние документального и художественного начал, преобладание средних и общих планов, появление «долгих планов», приглашение на роли героев фильмов непрофессиональных актеров. Итальянские кинорежиссеры-неореалисты: Р. Росселлини («Рим – открытый город»), Дж. де Сантис («Рим, 11 часов»), В. де Сика («Похитители велосипедов»). Художественные особенности фильмов, позволяющие раскрыть единство и многообразие людских судеб, показать высокое соответствие жизненной и художественной правды.

Русское искусство в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы

Силы идейной убежденности и мужество русских людей в период борьбы с фашизмом. Стихотворение «Священная война» В. И. Лебедева-Кумача – поэтическая эмблема Великой Отечественной войны, боевой гимн тружеников фронта и тыла. Лирические стихи – основа песен военных лет. Эпическое осмысление действительности – характерная особенность поэзии военных лет. Блокадные поэмы: О. Ф. Бергольц «Ленинградская поэма», В. М. Инбер «Пулковский меридиан». Тема Родины в публицистике А. Н. Толстого. Напряженное размышление писателя над глубинными истоками подвига в суровые годы войны: К. М. Симонов «Живые и мертвые», В. В. Быков «Сотников», Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», В. Г. Распутин «Живи и помни». Батальная и жанровая живопись в годы войны. Убедительность и своеобразие художественных средств, используемых живописцами. Искусство Б. И. Пророкова – художника-солдата. А. А. Пластов: «Фашист пролетел», «Сенокос». Мажорное звучание послевоенной живописи А. А. Пластова.

Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Острота музыкальных характеристик. Обращение к народу Земли, предупреждение о страшной опасности, которую несет человечеству фашизм. Д. Б. Кабалевский «Реквием». Возвышенный характер музыкальных образов, глубокое раздумье о трагедии, которую пережила Родина. Тема печали, мировой скорби и тема света – сквозные темы произведения, их столкновение и развитие. Любовь к жизни, утверждение света.

Советское киноискусство в борьбе с фашизмом. Документальная кинохроника – «бесценная летопись». Творчество Р. Л. Кармена.

Современное искусство Европы и США

Экзистенциализм и послевоенное европейское художественное сознание. Трагический гротеск Ж. Дюбюффе («Джаз-банд») и брутальный экспрессионизм Ф. Бэкона. Возвращение к принципам фигуративного искусства в живописи итальянского неореализма (Р. Гуттузо), американского «магического реализма» (Э. Уайет «Мир Кристи-

ны»). Художественное осмысление повседневности. Новая волна абстракционизма: Д. Поллок и нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма. Спонтанность как метод. Роль идей «психического автоматизма».

Движение поп-арта. Поп-арт и неодадаизм: общее и отличия. Философия М. Маклюэна – теоретическое обоснование поп-арта. Роль средств массовой информации – «ухо» и «глаз» в современной цивилизации. Массовость поп-арта, пародийность и серьезность, наделение бытового предмета художественными средствами.

Концептуальное искусство (1960-е гг.): концепция важнее исполнения, подрыв традиционных представлений о статусе автора и произведения. Перформанс. Идеи феминизма, психоанализа, политики в концептуализме. Пейзаж как часть произведения в ленд-арте (Р. Лонг, Я. Кристо). Энвайронмент – оформление окружающего пространства. Банальные материалы в произведениях концептуалистов (М. Мерц, Й. Бойс).

Абсурдное искусство. Театр абсурда (С. Беккет, Э. Ионеско, Т. Стоппард), антироман (А. Роб-Грийе, Н. Саррот). Лозунг безответственности, дезангажированности искусства.

Памятники художественной культуры

Ж. Дюбюффе. *Джаз-банд.* 1955

Э. Уайет. *Мир Кристины.* 1948. Музей современного искусства, Нью-Йорк

Ф. Бэкон. *Этюд к портрету папы Иннокентия X.* 1953. Центр искусств Де-Мойн, Айова (США)

Й. Бойс. *Фетровый костюм.* 1970. Чикагский институт искусств

Я. Кристо. *Бегущая изгородь.* 1972 – 1976. Калифорния, США

Я. Кристо. *Обернутый Понт-Неф.* 1975 – 1985. Париж

Советское искусство 60 – 80-х гг. XX в.

Изменения в художественной жизни 1950-х гг. Приход нового поколения («шестидесятники»). «Суровый стиль» в искусстве 1960-х гг., концепция героя (Н. И. Андронов, П. Ф. Никонов). Драматическое восприятие образа современника. Новое художественное поколение 1970-х гг. Роль личностного начала. Многообразие стилевых поисков. Альтернативные художественные процессы в искусстве 1960 – 1970-х гг. Выставки «неофициального» искусства в Москве. Абстрактный экспрессионизм «белюкинской» студии и «лианозовской» группы. Новые направления в «неофициальной» живописи 1970-х гг.: гиперреалистическая тенденция, религиозная живопись. Концепция соц-арта в живописи В. А. Комара, А. Д. Меламида, Э. В. Булатова.

Концептуальные направления в искусстве конца 1970 – 1980-х гг. Особенности «московского концептуализма». Творчество И. И. Кабакова. Художественные акции группы «Медгерменевтика» А. В. Монастырского. Изменения в художественной жизни в середине 1980-х гг. Художественные выставки и акции 1986 – 1989 гг.

Постмодернизм в изобразительном искусстве. Авторская (бардовская) песня, ее роль в нравственно-эстетическом воспитании молодого поколения. В. Высоцкий, Б. Окуджава.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК*

Общетеоретические и общеметодические работы

1. *Добрынина, В. И.* Актуальные проблемы культуры XX в. / В. И. Добрынина. – М. : [б. и.], 1993. – 190 с.
2. *Арутюнов, С. А.* Народы и культуры / С. А. Арутюнов. – М. : Наука, 1989. – 247 с. – ISBN 5-02-008808-0.
3. *Бахтин, М. М.* Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.
4. *Библер, В. С.* От наукоучения к логике культуры : Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1990. – 413 с. – ISBN 5-250-00739-2.
5. Введение в культурологию : учебник / под ред. Е. В. Попова. – М. : Владос, 1996. – 336 с.
6. *Волкова, Е. В.* Произведение искусства в мире художественной культуры / Е. В. Волкова. – М. : Искусство, 1988. – 263 с.
7. *Долгов, К. М.* Итальянские этюды : Человек и история, поиски истины и красоты / К. М. Долгов. – М. : Худож. лит., 1987. – 486 с.
8. *Завадский, С. А.* Искусство и цивилизация / С. А. Завадский, Л. И. Новикова. – М. : Искусство, 1986. – 272 с.
9. *Зись, А. Я.* Виды искусства / А. Я. Зись. – М. : Знание, 1979. – 128 с.
10. *Каган, М. С.* Мир общения : Проблемы межсубъектных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.
11. *Куренкова, Р. А.* Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 200 с.
12. *Куренкова, Р. А.* Эстетика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Р. А. Куренкова. – М. : Владос-Пресс, 2004. – 367 с.
13. *Предтеченская, Л. М.* Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей истории / Л. М. Предтеченская. – М. : Просвещение, 1978. – 167 с.

---

* Приводится в авторской редакции.

14. Хангельдиева, И. Г. Взаимодействие и синтез искусств / И. Г. Хангельдиева. – М. : Знание, 1982. – 62 с.

15. Химик, И. А. Как преподавать мировую художественную культуру : кн. для учителя / И. А. Химик. – М. : Просвещение, 1992. – ISBN 5-09-004142-3.

16. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. – М. : Музыка, 1989. – 229 с. – ISBN 5-7140-0170-2.

17. Никитина, И. П. Философия искусства : учеб. пособие / И. П. Никитина. – 3-е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2010. – 559 с. – ISBN 978-5-370-01739-1.

Искусствоведческие работы

1. Алпатов, М. В. Этюды по всеобщей истории искусств : избр. искусствовед. работы / М. В. Алпатов. – М. : Сов. художник, 1979. – 287 с.

2. Базен, Ж. История истории искусства : От Вазари до наших дней / Ж. Базен ; пер. с фр. К. А. Чекалова ; общ. ред. и послесл. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : Прогресс: Культура, 1995. – 524 с.

3. Бахтин, М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит, 1990. – 545 с.

4. Верещагина, А. Г. Художник, время, история : Очерки русской живописи XVIII – начала XX вв. / А. Г. Верещагина. – Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1973. – 130 с.

5. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. – М. : Наука, 1972. – 436 с.

6. Гомбрихт, Э. История искусства / Э. Гомбрихт. – М. : АСТ, 1998. – 688 с.

7. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : Искусство, 1989. – 350 с.

8. Зарубежная литература : хрестоматия для сред. и ст. кл. / под ред. проф. О. Л. Мощанской. – Н. Новгород, 1994. – 544 с.

9. *Иконников, А. В.* Зарубежная архитектура : От «новой архитектуры» до постмодернизма / А. В. Иконников. – М. : Стройиздат, 1982. – 255 с.

10. *Ильина, Т. В.* История искусств : Западноевропейское искусство : учеб. для вузов по специальностям «История», «Искусствоведение», «Музееведение» / Т. В. Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1993. – 335 с. – ISBN 5-06-002446-6.

11. История зарубежного искусства : учеб. для сред. худож. учеб. заведений / под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – 3-е изд., доп. – М. : Изобраз. искусство, 1983. – 352 с.

12. История русского искусства : учеб. для худож. вузов : в 2 т. / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – М. : Изобраз. искусство, 1978 – 1981.

13. История русской культуры / М. Д. Зезина [и др.]. – М. : Дрофа, 2004. – 480 с. – ISBN 5-7107-8453-2.

14. Классическая музыка: история музыки, биографии великих композиторов и музыкантов / отв. ред. Ю. Орлова. – М. : Э, 2015. – 192 с. – ISBN 978-5-699-78671-8.

15. *Левашова, О.* История русской музыки : учеб. для муз. вузов : в 3 т. Т. 1. От древнейших времен до середины XIX века / О. Левашова, Ю. Келдыш, А. Кандинский. – М. : Музыка, 1972. – 595 с.

16. Литература Средних веков : хрестоматия / сост. А. Хлезов. – СПб. : Амфора, 2009. – 862 с. – ISBN 978-5-367-01101-2.

17. Литература эпохи Возрождения : хрестоматия / сост. В. Иванцов. – СПб. : Амфора, 2010. – 696 с. – ISBN 978-5-367-01137-1.

18. Литература эпохи Просвещения : хрестоматия / сост. В. Иванцов. – СПб. : Амфора, 2009. – 700 с. – ISBN 978-5-367-01184-5.

19. *Лосев, А. Ф.* Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1982. – 623 с.

20. *Лотман, Ю. М.* Беседы о русской культуре : Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. – 2-е изд., стер. – СПб. : Искусство-СПб, 1994. – 412 с. – ISBN 5-210-01524-6.

21. *Любимов, Л. Д.* Искусство Древнего мира / Л. Д. Любимов. – 3-е изд., стер. – М. : Просвещение, 1996. – 301 с. – ISBN 5-09-006707-4.

22. *Любимов, Л. Д.* Искусство Западной Европы / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 238 с. – ISBN 5-17-016792-X.

23. Мир античных мифов / отв. ред. Т. Каширина. – М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2009. – 344 с. – ISBN 978-5-98986-269-6.

24. Модернизм: анализ и критика основных направлений : сб. ст. / под ред. В. В. Ванслово, М. Н. Соколова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Искусство, 1987. – 302 с.

25. *Овсянников, М. Ф.* История эстетической мысли : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1984. – 336 с.

26. Очерки истории советского искусства : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика : 1917 – 1977 / отв. ред. Г. Г. Пospelов. – М. : Сов. художник, 1980. – 263 с.

27. Русская литература : От Нестора-летописца до Гоголя : хрестоматия для сред. и ст. кл. / сост. Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева. – Н. Новгород : Рус. купец : Братья славяне, 1995. – 592 с. – ISBN 5-88204-009-4.

28. Русская литература : От Герцена до Бродского : хрестоматия для сред. и ст. кл. / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Н. М. Фортунатова, М. Г. Уртминцевой. – Н. Новгород : Рус. купец : Братья славяне, 1995. – 608 с. – ISBN 5-88204-009-4.

29. *Соколов, Г. И.* Искусство Древнего Рима : Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство : кн. для учащихся / Г. И. Соколов. – М. : Просвещение, 1996. – 224 с. – ISBN 5-09-006704-X.

30. *Хейзинга, Й.* Осень Средневековья : Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга ; сост., предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова ; коммент. и указ. Д. Э. Харитоновича. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2013. – 765 с. – ISBN 978-5-89059-186-9 (в пер.).

31. *Яковлев, Е. Г.* Искусство и мировые религии / Е. Г. Яковлев. – М. : Высш. шк., 1985. – 287 с.

Электронное издание

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

Составитель
КУРЕНКОВА Римма Аркадьевна

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader; диск-код CD-ROM.

Редактор Е. А. Лебедева
Технический редактор А. В. Родина
Корректор Н. В. Пустовойтова
Компьютерная верстка Л. В. Макаровой
Дизайн обложки П. А. Некрасов
Выпускающий редактор А. А. Амирсейидова

Тираж 9 экз.

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Изд-во ВлГУ
rio.vlgu@yandex.ru