

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой РФ

_____ Е.А.Оглезнева

«_____» _____ 2007г.

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
XIX ВЕКА**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для специальности 031001 – «филология»

Составитель: Т.А. Неваленная

Благовещенск
2007

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
филологического факультета
Амурского государственного
университета*

Неваленная Т.А.

История мировой художественной культуры XIX века. Учебно-методический комплекс для студентов специальности 031001 «Филология». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 19 с.

Учебно-методический комплекс по истории мировой художественной культуры XIX века предназначен для студентов, обучающихся по специальности 031001 – филология. В комплекс включены программа дисциплины, краткий конспект лекций, планы практических занятий, темы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, список основной и дополнительной литературы. При составлении учебно-методического комплекса использовались новейшие методические материалы по истории зарубежной литературы, разработанные в московских вузах, и авторские разработки.

©Амурский государственный университет, 2007

Цели и задачи дисциплины

Программа курса «История мировой художественной культуры XVII-XVIII веков» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта высшего профессионального образования на профильном уровне. Читается студентам второго курса филологического факультета, специальность 031001 «филология».

«История мировой художественной культуры» является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в курсе истории мировой литературы, истории, культурологии.

Курс направлен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства XIX века. Он не содержит полного перечисления всех явлений художественной культуры Западной Европы и России, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. Распределение материала осуществляется по территориальному принципу.

Цель курса: воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства.

Задачи курса: освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторической эпохи, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства.

Курс рассчитан на 108 часов, из которых 36 ч. – лекции, 18 ч. – практические занятия, 54 – самостоятельная работа.

Содержание дисциплины и формы работы

Тема	Лекци я	Практич. занятие	Самост. работа
Введение. Художественная культура европейских стран XIX века.	2		6
Тема 1. Искусство Франции XIX века.	4	4	8
Тема 2. Английская художественная культура XIX века.	2		4
Тема 3. Германия XIX века.	4	2	4
Тема 4. Искусство Австрии.	4		4
Тема 5. Изобразительное искусство Испании XIX века.	4	2	4
Тема 6. Итальянское искусство XIX века.	4	2	6
Тема 7. Русская культура XIX века.	12	8	18
Общее количество часов	108	36	18
		18	54

Лекционный курс

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Срабова О.Ю. Новое время. Западная Европа XVII-XIX вв.: Учеб. пособие. – СПб., 2004.
2. Хоруженко К.М. Мировая художественная культура. Структурно-логические схемы: Учеб. пособие. – М., 2003.
3. Зарецкая Д.М. Западная Европа и Древний Восток. М., 2006.

Лекция 1. Введение. Художественная культура европейских стран XIX века.

Особенности духовной культуры XIX века. Художественные направления. Романтизм. Реализм. Натурализм. Символизм. Импрессионизм в живописи. Основные стили в искусстве XIX века: ампир, эклектика, модерн.

Литература: [1: с. 309-313], [2: с. 85-93], [3: с. 257-288].

Лекция 2. Искусство Франции XIX века.

Архитектура. Г. Эйфель. Скульптура. К. Менье. «Граждане Кале» О. Родена. Живопись и графика. «Плот “Медузы» Т. Жерико». Основные представители «Барбизонской школы». Живопись импрессионизма (Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, П.О. Ренуар, Э. Дега). Постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, Ж. Сёра). Группа французских художников «Наби». Французская лирическая опера. Ж. Бизе.

Литература: [1: с. 313-355], [2: с. 94-95], [3: с. 264-266, 271-274].

Лекция 3. Английская художественная культура XIX века.

Особенности культурного развития Англии. Викторианство. Живопись. У. Блейк как пример абсолютно нового подхода к искусству. Прерафаэлиты.

Литература: [1: с. 258-376], [2: с. 98], [3: с. 267-270].

Лекция 4. Германия XIX века.

Группа молодых художников «Союз св. Луки». «Назарейцы». Немецкая музыкальная школа XIX века. К. Вебер, Феликс Мендельсон, Р. Шуман, Р. Вагнер.

Литература: [1: с. 377-395], [3: с. 267].

Лекция 5. Искусство Австрии.

Неразрывная связь с искусством Германии. Западноевропейские стилевые течения в изобразительном искусстве Австрии. Бидермайер. Эпоха венского вальса и венской оперетты (И. Штраус, О. Штраус). И. Брамс. Ф. Лист.

Литература: [1: с. 397-404], [2: с. 97], [3: с. 267].

Лекция 6. Изобразительное искусство Испании XIX века.

Творчество Франсиско Гойи.

Литература: [1: с. 406-412], [3: с. 282-286].

Лекция 7. Итальянское искусство XIX века.

Стилевые направления в итальянской живописи XIX века. «Золотой век» итальянской оперы. Д. Россини, Д. Верди, Дж. Пуччини.

Литература: [1: с. 413-422], [2: с. 93-94, 96].

Лекция 8. Русская культура XIX века.

Академическая школа М.Н. Воробьева в пейзажной живописи первой половины XIX в. Русская живопись XIX в. Творчество художников-передвижников.

Основные направления в русской архитектуре XIX в.: функционализм, модерн, конструктивизм.

Разнообразие стилей в русской архитектуре второй половины XIX в. Ф. Шехтель, А. Щусев, И. Фомин, И. Жолтовский.

Литература: [2: с. 153-158, 159-160].

Лекция 9. Русская классическая музыка первой половины XIX в.

М.И. Глинка как родоначальник русской классической музыки, его вклад в русскую музыкальную культуру.

Творческое содружество русских композиторов «Могучая кучка». Основные представители. Программа содружества. Вклад П.И.Чайковского в русскую музыкальную культуру.

Особенности творчества русских композиторов второй половины XIX в. (Н. Римский-Корсаков, С. Танеев и др.).

Литература: [2: с. 161-163].

Лекция 10. Русские художники XIX в.

Венецианская школа. Основные представители школы и их произведения. Русский пейзаж второй половины XIX в. Творчество А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова, И. Левитана.

Литература: [2: с. 165-170].

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов, составляющая 50% отводимого на нее по учебному плану времени, предполагает самостоятельный подбор и конспектирование необходимой литературы по указанным темам, чтение художественных произведений, ведение читательского дневника, написание рефератов. Контроль над выполнением самостоятельной работы осуществляется в ходе практических занятий в виде проверочных работ, тестовых заданий, на консультациях студенты отчитываются по самостоятельно проработанным темам и основным понятиям курса.

Темы для самостоятельной работы

по курсу «История мировой художественной культуры XIX века»

(по итогам работы студенты предоставляют реферат и делают доклады)

1. Романтизм в живописи Европы XIX века (творчество Э. Делакруа, К. Вебера).
2. «Барбизонская школа».
3. Натурализм в европейской живописи XIX века (Э. Мане, К. Менье, К. Кольвиц).
4. Архитектура функционализма (В. Гропиус, Ле Корбюзье, П. Ауд).
5. Эволюционная школа в этнографии.
6. «Веризм» в итальянском искусстве конца XIX века.
7. Творчество постимпрессионистов.
8. Группа французских художников «Наби».
9. «Викторианство» в английской культуре XIX века.
10. Русская живопись XIX века (О. Кипренский, В. Тропинин, Л. Брюллов, А. Венецианов, А. Иванов).

11. Русские художники-передвижники (И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Перов, И. Прянишников, И. Шишкин, В. Васнецов, А. Куинджи, И. Левитан).
12. Стили в русской архитектуре XIX века.
13. Русская классическая музыка.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА

Ампир, романтизм, реализм, эклектика, модерн, импрессионизм, постимпрессионизм, наби, прерафаэлиты, бидермайер;

акведук, аллегория, ария, базилика, буффонада, герма, гипербола, гротеск, дель'арте, импровизация, интермедия, кантата, капелла, капельмейстер, кессон, курдонер, мотет, обелиск, оратория, партер, пастораль, пилоны, пилястра, плафон, ратуша, ризалит, руст, сюита, теневрозо.

Задания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям

Задание к практическому занятию № 1

Искусство Франции XIX века

1. Характеристика основных стилистических направлений французской культуры XIX века (ампир, романтизм, реализм).
2. Творчество ведущих скульпторов (Ф. Рюд, Ж.-Б. Карпо, Ж. Далу, О. Роден).
3. Основные стилистические направления во французской живописи XIX века (классицизм, романтизм, критический реализм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, наби). Ведущие черты, яркие представители, основные произведения, время появления.

Литература

1. Всеобщая история искусств. Т.4. М., 1963.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Музыка. Драма-Театр. Кн. 2. Голландия. Франция. Англия. Германия. М., 1995.

Задание к практическому занятию № 2

Искусство Германии XIX века

1. Ведущие художественные направления в искусстве Германии XIX века.
2. Художественные направления германской живописи XIX века (ранний романтизм, назарейцы, бидермайер, реализм).
3. История формирования немецкого национального музыкального театра. Лейпцигская консерватория.
4. Творчество Р. Шумана, Р. Вагнера.

Литература

1. Всеобщая история искусств. Т.4. М., 1963.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Музыка. Драма-Театр. Кн. 2. Голландия. Франция. Англия. Германия. М., 1995.
3. Алексеева Л., Григорьев В. Страницы зарубежной музыки XIX века. М., 1983.
4. Музыкально-энциклопедический словарь. М., 1990.

Задание к практическому занятию № 3

Изобразительное искусство Испании XIX века

1. Причины упадка испанского изобразительного искусства с конца XVIII века до начала XIX века.

2. Творчество Франсиско Гойи как воплощение жанрового многообразия изобразительного искусства.
 - а) основная направленность графической серии «Капричос»;
 - б) место в творчестве Ф. Гойи «Портрета семьи короля Карла IV» (1800);
 - в) серия работ, посвященных судьбе человека на войне.

Литература

1. Всеобщая история искусств. Т.4. М., 1963.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Музыка. Драма-Театр. Искусство 17 века/ под ред. Е.И.Ротенберга и М.И.Свидерской. Кн. 1. Италия. Испания. Фландрия.
3. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. – М., 1999.

Задание к практическому занятию № 4

Итальянское искусство XIX века

1. Художественные стилевые направления и итальянские художники в XIX веке.
2. Характеристика итальянской архитектуры. Произведения Дж. Валадье, А. Никколини, Дж. Менгони, А. Канова.

3. «Золотой век» итальянской оперы. Творчество композиторов Д. Россини, В. Беллини, Д. Верди.

Литература

1. Всеобщая история искусств. Т.4. М., 1963.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Музыка. Драма-Театр. Искусство 17 века/ под ред. Е.И.Ротенберга и М.И.Свидерской. Кн. 1. Италия. Испания. Фландрия.
3. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. – М., 1999.
4. Кац Б. Времена – люди – музыка. Документальные повести о музыке и музыкантах. Л., 1983.

Задание к практическому занятию № 5

Русская культура XIX века

1. Особенности русской культуры XIX века.
2. Академическая школа М.Н. Воробьева в пейзажной живописи первой половине XIX века (И. Айвазовский, Г. и Н. Чернецов, М. Лебедев).
3. Творчество О. Кипренского, В. Тропинина, Л. Брюллова, А. Венецианова, А. Иванова.

4. Товарищество передвижных художественных выставок. И. Крамской как идеолог передвижников.
5. Характеристика основных направлений в архитектуре (функционализм, модерн, конструктивизм).
6. Венецианская школа в русской живописи. Творчество С. Зарянка, А. Денисова, Ф. Славянского.
7. Эстетика русского реалистического пейзажа. Творчество А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова, И. Левитана.

Литература

1. Всеобщая история архитектуры. – М., 1966.
2. Всеобщая история искусств. – М., 1960.
3. Зезина М.Р. Кошман Л.В. Шульгин В.С. История русской культуры. – М., 1999.

Вопросы к зачету

1. Особенности духовной культуры Европы XIX века.
2. Динамика стилей в европейской художественной культуре XIX века.
3. Романтизм в культуре Европы: условия возникновения и становления. Романтизм в литературе, живописи, музыке, театре.
4. Функционализм в архитектуре Западной Европы. Характерные черты, основные представители, образцы архитектуры функционализма.

5. Характеристика основных стилистических направлений французской культуры XIX века.
6. Французская скульптура XIX века.
7. Основные стилистические направления во французской живописи XIX века.
8. «Барбизонская школа» в живописи: основные представители, художественные принципы.
9. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Основные представители и произведения.
10. Творчество В. Ван Гога.
11. Импрессионизм в музыкальной культуре XIX в. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля, М. де Фалы и др.
12. Группа французских художников «Наби»: время существования, основные представители и их произведения.
13. Французская лирическая опера. Основные представители и их произведения. Творчество Ж. Бизе.
14. Особенности английского изобразительного искусства XIX в. Стилистические направления. Деятельность творческой группы «Прерафаэлиты».
15. Художественные направления германской живописи XIX в. Основные черты бидермайера.
16. «Веризм» в итальянской живописи и музыке конца XIX века.
17. «Золотой век» итальянской оперы. Творчество Д. Россини, Д. Верди и др.
18. Испанское изобразительное искусство XIX в. Характеристика творчества Ф. Гойи.
19. Оперетта в европейской культуре XIX в. Творчество Ж. Оффенбаха, И. Штрауса, И. Кальмана.
20. Особенности развития русской культуры XIX в. Три «слоя» русской культуры. Идея соборности в русской культуре, ее разработка русскими мыслителями.
21. Академическая школа М.Н. Воробьева в пейзажной живописи первой половины XIX в.

22. Русская живопись XIX в. Творчество художников-передвижников.
23. Основные направления в русской архитектуре XIX в.: функционализм, модерн, конструктивизм.
24. Разнообразие стилей в русской архитектуре второй половины XIX в. Ф. Шехтель, А. Щусев, И. Фомин, И. Жолтовский.
25. Русские музыканты первой половины XIX в. М.И. Глинка как родоначальник русской классической музыки, его вклад в русскую музыкальную культуру.
26. Творческое содружество русских композиторов «Могучая кучка». Основные представители. Программа содружества.
27. Вклад П.И. Чайковского в русскую музыкальную культуру.
28. Особенности творчества русских композиторов второй половины XIX в. (Н. Римский-Корсаков, С. Танеев и др.).
29. Русские художники XIX в. Венецианская школа. Основные представители школы и их произведения.
30. Русский пейзаж второй половины XIX в. Творчество А.Саврасова, И.Шишкина, А.Куинджи, В.Поленова, И.Левитана.

Учебно-методические материалы

Основная литература

1. Срабова О.Ю. Новое время. Западная Европа XVII-XIX вв.: Учеб. пособие. – СПб., 2004.
2. Хоруженко К.М. Мировая художественная культура. Структурно-логические схемы: Учеб. пособие. – М., 2003.

Дополнительная литература

1. Всеобщая история архитектуры. – М., 1966.

2. Всеобщая история искусств. – М., 1960.
3. Зезина М.Р. Кошман Л.В. Шульгин В.С. История русской культуры. – М., 1999.
4. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. – М., 1999.

CD-ROM по истории художественной культуры

1. Воронцова М.М. Школа рисунка и живописи. В 2-х дисках. М., 2005.
2. Импрессионисты: Энциклопедический словарь по искусству. М., 2005.
3. 5555 шедевров мировой живописи. М., 2002.
4. Романтизм. М., 2004.
5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. М., 1996.
6. Эрмитаж. Искусство Западной Европы: Художественная энциклопедия. СПб., 1998.

Видеофильмы по истории художественной культуры

1. Архитектура. Россия XII-XIX вв.: видеоэнциклопедия для народного образования. М., 1981.
2. Государственная Третьяковская галерея: История и коллекции. М., 2001.
3. Матисс и Ван Гог: Великий Матисс. Твой Винсент. М., 1997.
4. Русское искусство XVIII-XIX вв. М., 2005.
5. Эрмитаж. 4 кассеты. М., 2000.

Содержание

Цели и задачи дисциплины.....	3
Содержание дисциплины и формы работы.....	4
Лекционный курс.....	5
Самостоятельная работа студентов.....	8
Темы для самостоятельной работы	8
Основные понятия курса	9
Задания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям.....	10

Вопросы к зачету.....	15
Учебно-методические материалы по дисциплине.....	17
Основная литература.....	17
Дополнительная литература.....	17