

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУ ВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой РФ

_____ Е.А. Оглезнева

« _____ » _____ 2007г.

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:
КУЛЬТУРА XX ВЕКА**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для специальности 031001 – «Филология»

Составитель: Г.В. Эфендиева

Благовещенск
2007

-

. .! "

История мировой художественной культуры: Культура XX века. Учебно-методический комплекс для студентов специальности 031001 Филология. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 34 с.

Издание представляет собою учебно-методический комплекс по истории мировой художественной культуры XX века, включающий программу курса, темы и планы лекционных и практических занятий, список терминов, перечень основной и дополнительной литературы, темы докладов и рефератов, а также задания для контрольных работ и вопросы к зачету.

Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «История мировой художественной культуры: Культура XX века» входит в региональный компонент цикла ОПД учебного плана по специальности 031001 – филология, разработанного в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.

Дисциплина изучается студентами III курса в течение двух семестров (V, VI) в общем объёме 216 часов: из них 72 ч. - лекции, 36 ч. - практические занятия, 108 ч. - самостоятельная работа. Форма итогового контроля в каждом семестре - зачет.

Предлагаемый цикл занятий предусматривает комплексное рассмотрение художественных процессов и явлений (в первую очередь, в области живописи, зодчества, а также литературы, музыки, театрального и кинематографического искусства) в России, европейских странах и США на протяжении XX века. На лекциях предлагается рассмотреть основные художественные направления и течения, начиная от зарождения стиля модерн и заканчивая постмодернистскими явлениями в искусстве последних десятилетий прошлого столетия. При этом основное внимание сосредоточено не только на изучении творчества крупнейших деятелей искусства (и их основных произведений, специфики их содержательных и формальных открытий), но и на выявлении национальных особенностей реализации тех или иных художественных течений и направлений в русском и зарубежном искусстве. Практические занятия направлены на изучение отдельных проблем культуры XX века и анализ конкретных художественных произведений.

: расширение общекультурного диапазона студентов, создание базы необходимых систематических знаний о сущности и основных тенденциях развития мировой и отечественной художественной культуры XX века, развитие способности к самостоятельному освоению художественных ценностей прошлого столетия, к использованию их в своей профессиональной деятельности.

\$ % :

✓приобретение знаний по истории и теории западного и отечественного искусства XX века;

✓обучение анализу произведений искусства с учетом их исторических и идеологических характеристик;

✓формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.

Данный курс тесно связан с рядом гуманитарных дисциплин учебного плана специальности: «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История культурологических учений», «Философия», «Отечественная история» и др.

Содержание дисциплины и формы работы

№	Тема	Лек	Пр.	С/р.	Нагляд. пособия	Формы контроля
1.	Введение в проблематику мировой художественной культуры XX века.	1 ч.		1 ч.		
2.	Символизм и стиль модерн в русском и западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв.	1 ч.	2 ч.	1 ч.	Учебный видеофильм «Русский модерн»	
3.	Русская живопись начала XX века.	4ч.		2 ч.	учебный видеофильм «Художественное объединение “Мир искусства”»	
4.	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве.		1 ч.	2 ч.		терминологический диктант
5.	Экспрессионистский театр в Германии.			4 ч.		
6.	Фовизм во Франции.		1 ч.	2 ч.	Учебный видеофильм «А. Матисс»	
7.	Кубизм и его эволюция в западноевропейском искусстве.	2 ч.		2 ч.	изоальбомы	
8.	Орфизм и футуризм в западноевропейском искусстве.			4 ч.		
9.	Неопримитивизм и истоки авангарда в России.	4 ч.		4 ч.	учебный видеофильм «П. Филонов»	
10.	Авангард в России.	4 ч.		2 ч.	учебный видеофильм «В. Кандинский. К. Малевич. Л. Попова. В. Татлин»	контрольная работа
11.	Дадаизм в искусстве Европы и Америки.	2 ч.	2 ч.	2 ч.	изоальбомы	
12.	Сюрреализм в западном искусстве.	4 ч.		2 ч.	просмотр фильма «Андалузский пёс»	

13.	Развитие архитектуры в первой половине XX века.		2 ч.	2 ч.	изоальбомы	терминологический диктант
14.	Развитие музыкального искусства в первой половине XX века.	2 ч.	4 ч.	2 ч.		
15.	Искусство Советской России и СССР.	2 ч.		2 ч.	изоальбомы	
16.	Русская театральная культура.	4 ч.	2 ч.	2 ч.	учебный видеофильм «Великие режиссеры театра. К. Станиславский. Вс. Мейерхольд. Е. Вахтангов»	
17.	Русский монтажный кинематограф 20-х гг. XX века	2 ч.		2 ч.		
18.	Культура русского зарубежья.	2 ч.		2 ч.		
19.	Политический театр Германии 1920-х гг.			4 ч.		
20.	Советская культура 1930-х - 1950-х гг. Отечественное искусство периода Великой Отечественной войны.	2 ч.		4 ч.	изоальбомы	
21.	Эстетика экзистенциализма.			4 ч.		
22.	Итоги развития художественной культуры первой половины XX века.		2 ч.	2 ч.		контрольная работа
23.	Основные стили и направления художественной культуры второй половины XX века.	2 ч.		2 ч.		
24.	Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945-1980). Послевоенное творчество П. Пикассо, А. Матисса, М. Шагала.	6 ч.	2 ч.	7 ч.	Видеофильм «Бесконечная история» из серии «Всемирная история живописи»; изоальбомы	
25.	Тотальное искусство в художественной культуре второй половины XX века.	2 ч.	2 ч.	4 ч.		терминологический диктант

26.	Послевоенный западный театр: традиции и новаторство.	2 ч.	2 ч.	2 ч.	телепостановка пьесы С. Беккета «В ожидании Годо»	
27.	Эволюция соцреализма в 1960-1980-е гг.	2 ч.	2 ч.	4 ч.	изоальбомы	
28.	Возникновение неофициального искусства в СССР.	2 ч.	2 ч.	4 ч.	изоальбомы	
29.	Культура русского зарубежья послевоенного периода.	2 ч.		2 ч.		
30.	Новая эстетика архитектурных форм.	2 ч.	2 ч.	4 ч.		
31.	Архитектурный постмодернизм.	4 ч.	2 ч.	4 ч.	изоальбомы	контрольная работа
32.	Музыкальный авангард и новации.	2 ч.		4 ч.		
33.	Расцвет мирового кинематографа. Неореализм в итальянском искусстве.	2 ч.		4 ч.		
34.	Новейшие направления в российском искусстве 1990-х гг.	2 ч.	2 ч.	3 ч.	изоальбомы	
35.	Массовая и элитарная художественная культура.	2 ч.	2 ч.	4 ч.		
36.	Посещение художественных выставок, театральных постановок.	4 ч.		4 ч.		
37.	Итоги и перспективы искусства на рубеже тысячелетий.		2 ч.	2 ч.		комплексная контрольная работа
	ИТОГО:	72 ч.	36 ч.	108 ч.		

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренгросс. – М., 2005.
2. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы: учебное пособие для студентов. – М., 2003.
3. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
4. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
5. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ. СИМВОЛИЗМ И СТИЛЬ МОДЕРН. (2 ч.)

Основная проблематика искусства XX столетия. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Расширение границ художественной деятельности. Плюрализм направлений и школ в западном и отечественном искусстве начала XX века.

Символизм. Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве
& ' [1: с. 5-13; 17-22], [3: с.362], [4: с.493-496, 510-520].

Лекция 2. РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ НАЧАЛА XX ВЕКА (4 ч.)

Разнообразие стилей и жанров: «поэтический реализм» (В. Серов), импрессионизм (К. Коровин), постимпрессионизм (В. Борисов-Мусатов), символизм (М. Врубель). Выставка «Алая роза» (1904). Деятельность общества «Голубая Роза». Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П. Кузнецова, П. Уткина. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Н. Крымова, Н. Сапунова, С. Судейкина и др. Стиль модерн. Деятельность общества

«Мир искусства». Творческая деятельность А. Бенуа и С. Дягилева. Исторические стилизации и эстетизм в творчестве К. Сомова, Н. Рериха, И. Билибина и др.

& ' [4: с. 499-500].

Лекция 3. КУБИЗМ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ (2 ч.)

Истоки и начало кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. “Таможенник” Анри Руссо и другие “наивы”. Творчество Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Этапы кубизма (аналитическая, синтетическая, декоративная). Попытка ввести фактор времени и движения в живопись. Принцип simultanéité (совмещение нескольких точек зрения на одну форму в единицу времени). Расширение кубизма как художественного течения.

& ' [1: с. 29-31, 149-152], [3: с.365-366], [4: с.520-522], [5: с.256-258].

Лекция 4. НЕОПРИМИТИВИЗМ И ИСТОКИ АВАНГАРДА В РОССИИ. (4 ч.)

Общество «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов и др.). Соединение традиций европейского пост-импрессионизма и русского городского фольклора. Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой. Опора на национальный фольклор и примитив. Группа «Ослиный хвост». Экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-х годов. Творчество П. Филонова, М. Шагала и др.

& ' [1: с. 162-165], [4: с.500-502].

Лекция 5. АВАНГАРД В РОССИИ. (4 ч.)

Динамичное становление авангарда в русском искусстве. Кубизм и кубофутуризм (О. Розанова, Л. Попова и др.), супрематизм (К. Малевич), конструктивизм (В. Татлин, А. Родченко). Абстракционизм: творчество В. Кандинского.

& ' [1: с. 152-153], [3: с.369-370], [4: с.526-528].

Лекция 6. ДАДАИЗМ В ИСКУССТВЕ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ (2 ч.)

Т. Тцара и кабаре «Вольтер» в Цюрихе. Расширение движения: акции дадаистов в Германии и Франции. Альманахи «Дада». Творчество М. Дюшана и абсурдистские объекты «реди-мэйд». Особенности саморепрезентации дадаистов.

& ' [3: с. 375-377].

Лекция 7. СЮРРЕАЛИЗМ В ЗАПАДНОМ ИСКУССТВЕ (4 ч.)

Предпосылки и теория сюрреализма. Андре Бретон, его “Манифест сюрреализма” (1924) и другие теоретические сочинения. Практика сюрреализма в искусстве и литературе. Обращение к подсознанию и принцип “автоматизма” в творчестве”. Журнал “Сюрреалистическая революция”. Первая выставка сюрреалистов (1925). Участие П. Пикассо, Х. Арпа, Дж. Де Кирико, М. Эрнста, а также Андре Массона, Хуана Миро. Творчество Ива Танги. Принцип “реальности ассоциативных форм” и прием “обманки”. Эротизм. Творчество С. Дали.

& ' [1: с. 157-162], [3: с.377-378], [4: с.523-526].

Лекция 8. МУЗЫКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2 ч.)

Стилистическая разнородность музыкальных направлений. Поиск необычных средств выразительности. Музыкальная жизнь в России: симфонические и камерные концерты. Ф. Шаляпин, хор М. Пятницкого, оркестр народных инструментов В. Андреева и др. Многообразие и противоречивость путей развития зарубежной музыки.

& ' [1: с. 39-44].

Лекция 9. ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР (2 ч.)

Культурная политика советской власти. Политизация искусства. Искусство первых лет советской власти: агитплакат, агитфарфор, монументальная пропаганда 1920-х гг. Живопись, графика и скульптура основных группировок 1920-х годов: АХХР, ОСТ, 4 искусства, ОМХ и их основные представители.

& ' [1: с. 78-88].

Лекция 10. РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (4 ч.)

Режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Советский театр 1920-х гг. Конструктивизм и биомеханика в творчестве Вс. Э.

Мейерхольда. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова. Камерный театр А.Я. Таирова. Искусство МХАТ. Система М. Чехова.

& ' [1: с. 34-39].

Лекция 11. РУССКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 1920-Х ГОДОВ (2 ч.)

Рождение кино. Основные кинематографические «школы». Русский монтажный кинематограф. Творчество Вс. Пудовкина, С. Эйзенштейна.

& ' [1: с. 13-17], [5: с.232-236].

Лекция 12. КУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (2 ч.)

Судьбы российской интеллигенции после 1917 г. «Параллельные» культуры. «Литературные изгнанники»: И. Бунин, Б. Зайцев, И. Шмелев и др.

& ' [1: с. 109-114, 117-133, 137-140, 142-147].

Лекция 13. СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 1930-950-Х ГОДОВ (2 ч.)

Изменение качественного состояния и тематической направленности художественных произведений. Унификация творческого процесса. Теория и практика соцреализма 1930-х - 1950-х годов. Аналогичные явления в искусстве фашистской Италии и нацистской Германии того же периода. Сходства и различия советского и европейского тоталитарного искусства. Аналогичные явления в искусстве фашистской Италии и нацистской Германии того же периода. Сходства и различия советского и европейского тоталитарного искусства. Советская архитектура 20-40-х гг.

& ' [1: с. 46-75, 89-101].

Лекция 14. ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2 ч.)

Многообразие стилей в современном художественном искусстве. Постмодернизм. Современное кино: жанры, темы, образы. Духовная культура в конце XX века (отклик на социальные и технологические процессы). Жизнь человека в новых условиях (урбанизация, массовое производство и индивидуализация труда). Средства массовой информации.

& ' [3: с. 373-386, 518-554], [5: с.476-479].

Лекция 15. РАЗВИТИЕ ПОСТАВАНГАРДНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США (1945-1980) (6 ч.)

Послевоенное творчество П. Пикассо, А. Матисса, М. Шагала.

Абстрактный экспрессионизм (ташизм) и творчество Дж. Поллока. Поп-арт и творчество Дж. Джонса, Э. Уорхола, Р. Лихтенштейна и др. Движение «новых диких».

& ' [1: с.153-157], [5: с. 291-292, 341-343, 489-490].

Лекция 16. ТОТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА (2 ч.)

Формы тотального искусства: лэнд-арт, хэппенинг, перформанс.

& ' [5: с. 413-417, 486-487].

Лекция 17. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЗАПАДНЫЙ ТЕАТР (2 ч.)

Театр абсурда. Творчество С. Беккета и Э. Ионеско. Драматургия «новой волны». Режиссерская деятельность П. Брука. Эксперименты Е. Гротовского. Поиски современного театра.

& ' [5: с.19-21].

Лекция 18. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦРЕАЛИЗМА В 1960-1980 ГОДЫ (2 ч.)

Полемика и дискуссии о поисках нового стиля времени - «сурового стиля» (Н. Андронов, Н. Никонов, братья Смолины и др.).

& ' [1: с.96-101].

Лекция 19. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СССР (2 ч.)

Основные направления художественного андеграунда: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм. Основные группировки живописцев: «Ли-

анозовская группа», «Движение», «Художники Сретенского бульвара» и др. Творчество скульптора Э. Неизвестного.

& ' [1: с.101-104], [5: с.417-418].

Лекция 20. КУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА (2 ч.)

Вторая и третья волна эмиграции. Русские композиторы-эмигранты. Русские художники-абстракционисты в эмиграции.

& ' [1: с.114-117, 133-137, 140-142].

Лекция 21. НОВАЯ ЭСТЕТИКА АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (2 ч.)

Разнообразие стилевых направлений: неофункционализм, экспрессионализм, антифункционализм, необрутализм, метаболизм. Архитектура СССР: от конструктивизма к «советскому ампиру».

& ' [5: с.478-479].

Лекция 22. АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ (4 часа)

Основные принципы и правила архитектуры постмодерна (по Ч. Дженксу). Европейская архитектура постмодернизма. Теоретические идеи и практика Р. Вентури. Деятельность Дж. Стерлинга. Постройки американских архитекторов-постмодернистов (Ч.Мур, М. Грейвз). Хай-тек. Центр Помпиду в Париже М. Пиано и Р. Роджерса.

& ' [5: с.350-353].

Лекция 23. МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВАНГАРД И НОВАЦИИ (2 ч.)

Возникновение алеаторики, пуантилизма, сонористики, электронной музыки. Поп-музыка. Рок-музыка.

& ' [1: с. 173-175], [5: с.31-32, 413-417].

Лекция 24. РАСЦВЕТ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (2 ч.)

Основные жанры, темы, образы современного кино. Европейское, американское, японское кино - общности и различия. Творческие искания А. Тарковского, А. Куросавы, К. Тарантино и др. Неореализм в итальянском искусстве. Кинематографические поиски Л. Висконти, Ф. Феллини.

& ' [5: с.232-238, 318-320].

Лекция 25. НОВЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ РОССИИ 1990-х ГОДОВ (2 ч.)

Соперничество направлений. Творчество мастеров - традиционалистов и деятельность бывших участников художественного андерграунда. Творчество И. Глазунова и И. Кабакова.

& ' [1: с.104-107, 165-171].

Лекция 26. МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (2 ч.)

Массовые виды и жанры искусства. Кино как явление массовой культуры и как искусство. Специфика телевидения как средства передачи художественных ценностей и как области массовой культуры. Компьютерное искусство и виртуальная реальность. Реклама и ее эстетические особенности. Массовая культура и молодежные субкультуры.

& ' [1: с. 172], [5: с.287-291].

Самостоятельная работа студентов

Доля самостоятельной работы по дисциплине равна 50% отводимого на неё по учебному плану времени (а именно 108 часам). Самостоятельная работа студентов при изучении истории мировой художественной культуры XX века предполагает:

- чтение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой программой дисциплины;
- работа со словарями и справочниками;
- написание рецензий, эссе;

- подготовка докладов и рефератов.

Темы для самостоятельного изучения

1. Экспрессионистский театр в Германии
2. Орфизм и футуризм в западно-европейском искусстве
3. Политический театр Германии 1920-х гг.
4. Эстетика экзистенциализма

Терминологический минимум

V семестр

Авангардизм, акмеизм, абстракционизм, веризм, дадаизм, импрессионизм, инсталляция, конструктивизм, кубизм, лучизм, модернизм, модерн, орфизм, поп-арт, примитивизм, пуризм, реди-мейд, симультанизм, супрематизм, сюрреализм, соцреализм, ташизм, фовизм, футуризм, экзистенциализм, экспрессионизм, «поток сознания».

V семестр

Битничество, боди-арт, деконструктивизм, концептуализм, лэнд-арт, массовая культура, метаболизм, минимализм, необрутализм, неореализм, «новые дикие», перформанс, постмодернизм, поп-арт, оп-арт, соц-арт, соцреализм, структурализм, субкультура, «суровый стиль», ташизм, тотальное искусство, хай-тек, хэппенинг, элитарное искусство.

Список изучаемых произведений искусства XX века

V семестр

- П. Пикассо. ()*(& + +)*(,)-
- А. Матисс. (. % %+)*(/)*(0 %)-
- М. Дюшан. ()-
- М. Эрнст. (&)-
- К. Петров-Водкин. (1)*(2 3 4 5)-
- К. Малевич. (6)*(6)*(7 %5)-

В. Кандинский. (I 89)* (I)* (\$+ 3 : (6 - 5)-)-

Н. Альтман. (. . . : 5)-

М. Ларионов. (:)-

В. Татлин. (;;; <)-

Н. Гончарова. ()-

П.Филонов. ()* (I !6 5 ") -

В. Серов. (< % = + 5)* (: 4 > %)-

М. Врубель. (? %)* (& 4 5)-

Б. Кустодиев. (I :)* (I)-

С. Дали. (3 5 5 %)* (6 * % %5 %)-

М. Шагал. ()* (= *)-

Э. Мунк. (I)* (0)-

О. Кокошка. (@ % +)* (A)-

Ф. Пикабия. (2 4).

VI семестр

Э. Уорхолл. (0B)* (6 C1 + D)-

Р. Лихтенштейн. (2 4)* ()-

М. Ротко. ? (1951-1955);

Р. Раушенберг. (=)-

В. Вазарелли. (0 * (B -1B)-

Дж. Поллак. 8 E* ? !EFGH"-

В. де Кунинг. «, 3 4 %)* (0B 0) !EFGI"-

М. Пиано, Р. Роджерс. @ %5 . 2 3 - 3 -

Дж. Портмен. (= 3 J 5B) 6 -A -

Э. Д. Стоун. # : . , 3 1 -

А. Исодзаки. %5 -

К. Тангэ. I %: 3 5 K 5 -

- С. Герасимов. ()* (5 3 5)-
 С. Чуйков. (, 6 5 1)*(L)-
 В. Пивоваров. (0)-
 И. Кабаков. (1 :).

Примерная тематика рефератов

V семестр

1. Мастера французской живописи: А. Матисс, А. Марке, А. Модильяни.
2. Экспрессионизм в живописи: М. Шагал, О. Кокошка, Э. Мунк.
3. М. Дюшан – основатель «реди-мейд».
4. Деятельность П. Мондриана.
5. Теория цвета в живописи В. Кандинского.
6. «Русские сезоны» в Париже.
7. Творчество И. Стравинского.
8. «Серебряный век» русской культуры.
9. Многоликий С. Дали: натурализм, мистицизм, «католический сюрреализм».
10. Литература «потока сознания» (Дж. Джойс, М. Пруст).
11. Советская архитектура 20-30 гг. XX века.
12. Джаз в советской музыке.
13. Феномен В. Набокова - поэта, прозаика, мемуариста, литературоведа.
14. Творчество Кукрыниксов.

VI семестр

1. Послевоенное творчество П. Пикассо и М. Шагала.
2. Явление «битничества». Творчество Дж. Керуака и А. Гинзберга.
3. Творчество художников В. Комара и А. Меламида.
4. Творчество скульптора Э. Неизвестного.
5. Русские эмигранты - лауреаты Нобелевской премии (А. Солженицын, С. Кузнец, В. Леонтьев, И. Пригожин, И. Бродский).
6. Молодежные субкультуры 1950-1980-х гг. (рокеры, панки и т.п.).
7. Поп-арт и кич (Р.Лихтенштейн, Э.Уорхол, Р. Раушенберг).

8. Группа «Битлз» в музыкальной культуре второй половины XX века.
9. Жанр мюзикла в искусстве XX века.
10. Отечественная рок-музыка.
11. Кинематографические поиски Ф. Феллини.
12. Творческие искания А. Тарковского.
13. Художественное своеобразие фильмов А. Куросавы.
14. Искусство боди-арт.

Требования к написанию реферата

Тему реферата студент выбирает из предлагаемого списка тем. В отдельных случаях студент может предложить свою авторскую версию темы реферата, которая должна быть согласована с преподавателем. Объем работы составляет 10-15 стр. Работа обязательно должна иметь план (3-7 пунктов) и список использованной литературы (4-8 наименований). Работу не следует строить на изложении одного из источников. Преподавателем проверяется самостоятельность выполнения работы, степень знания и понимания автором использованной литературы.

**Вопросы и задания для самостоятельной подготовки
к практическим занятиям**

Практическое занятие № 1

**МОДЕРНИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

План

1. В чем заключается принципиальное отличие модернизма от искусства XIX века?
2. Что общего и особенного в различных направлениях модернизма?
3. Каковы отношения в искусстве авангарда к реализму?
4. В чем заключается «революционность» авангардизма?
5. Можно ли назвать модернизм элитным или, напротив, массовым искусством?

Задания

Выучите основные термины темы: акмеизм, абстракционизм, веризм, дадаизм, конструктивизм, кубизм, лучизм, модернизм, модерн, «новая вещественность», орфизм, примитивизм, пуризм, симультанизм, сюрреализм, ташизм, фовизм, футуризм, экспрессионизм.

Литература

1. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001. С. 510-529.
2. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: Учебное пособие для студ. высш. уч. заведений. – М., 2001. С. 362-395.
3. Модернизм: Анализ и критика основ и направлений. М., 1980, 1987.
4. История зарубежного искусства / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 1984. С. 298-323.
5. Западное искусство XX века. М., 1978.
6. Культурология: Словарь. М., 1994.
7. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х томах. СПб, 1998.

Практическое занятие № 2

ЭКСПРЕССИОНИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

План

1. Социальные и философско-эстетические предпосылки появления экспрессионизма.
2. Периодизация экспрессионизма.
3. Особенности эстетики экспрессионизма (в литературе, музыке, архитектуре, театре, скульптуре, живописи).

Задания

Подумайте, насколько справедливо заявление, что «экспрессионизм существовал всегда». Докажите свою точку зрения.

Литература

1. Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство: Сб. ст. М., 1966.
2. Эдшмид К. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986. С. 300-316.
3. Топоров В.Л. Поэзия эпохи перемен // Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма / Сост. В.Л. Топорова, А.К. Славинской. М., 1990. С. 5-16.
4. Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести. – Екатеринбург, 2002.
5. Семенова Т.В. Экспрессионизм и современное искусство авангардизма. М., 1983.
6. Руднев В. Словарь культуры XX в. М., 1997.

Практическое занятие №3

ДАДАИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

План

1. История возникновения дадаизма. Атмосфера кабаре «Вольтер».
2. Особенности мировоззрения и творчества дадаистов.
 - 2.1. Литературный дадаизм: основные темы и приемы (Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, М. Янко).
 - 2.2 Дадаизм в живописи и других видах искусства: специфика техники (М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Эрнст, Ж. Арп).
 - 2.3. «Абсолютные дадаисты» (Франция) и «политические дадаисты» (Германия).
3. Дадаизм как преддверие сюрреализма.

Задания

1. Подумайте, почему дадаизм возник именно в Швейцарии и именно в 1916 году?
2. Дайте описание дада-вечеров и выставок.

Литература

1. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 150-164.
2. Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
3. Культурология. XX в. Энциклопедия. Т. 2. СПб., 1998.

Практическое занятие № 4

АРХИТЕКТУРА 1920-1930 ГОДОВ

План

1. Конструктивизм: деятельность Ле Корбюзье (основные приемы новой архитектуры, урбанистические идеи);
2. Группа «Стиль» (состав группы, особенности мировоззрения, теория неопластицизма);
3. Школа «Баухауз» (своеобразие эстетики, основные представители, влияние на развитие современной архитектуры);
4. Чикагская школа (специфика градостроительства);
5. Деятельность Ф.Л. Райта (основные идеи архитектора, разработка «стиля прерий»);
6. Советская архитектура 20-30 гг. XX века

Литература

1. Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12. М., 1979.
2. История западного искусства (под ред. Кузьминой М.Т., Мальцевой Н.Л.). М., 1984.
3. Иконникова А.В. Зарубежная архитектура: от «новой» архитектуры до пост-модернизма. М., 1982.
4. Савицкий Ю.Ю. Архитектура капиталистических стран. М., 1973.
5. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.

Практическое занятие № 5-6

МУЗЫКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

План

1. Музыка на рубеже двух веков (в России и за рубежом). Поздний романтизм (Г. Малер, Р. Штраус);
2. Музыкальный импрессионизм в творчестве французских композиторов (К. Дебюсси, М. Равель);
3. Экспрессионизм в музыке (А. Шенберг, А. Берг);
4. Неоклассицизм как антиромантическое направление (И. Стравинский, П. Хиндемит);
5. Содружество французских композиторов «Шестерка» (А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Л. Дюрей, Ж. Орик, Ж. Тайфер);
6. Неофольклорное течение (Б. Барток и др.);
7. Рождение джаза. Влияние на европейских композиторов (К. Дебюсси, И. Стравинский, Л. Хиндемит).
8. Джаз в советской музыке (Л. Утесов, А. Цфасман, О. Лундстрем, джаз-оркестр А. Крепла и др.)

Литература

1. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М.: Музыка, 1976.
2. Конен . Пути американской музыки. – М.: Советский композитор, 1973.
3. Мартынов И. Очерки о зарубежной музыке первой половины XX века. – М.: Музыка, 1970.
4. Музыкальная культура стран Латинской Америки: Сб. статей / Под ред. Л. Пичугиной. – М.: Музыка, 1974.
5. Музыка XX века: Сб. статей. – М.: Музыка, 1980.

Практическое занятие № 7

АВАНГАРДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

План

1. Живопись 1945-1960-х гг.
 - 1.1. Американский абстрактный экспрессионизм (Дж. Поллак, В. де Кунинг).
 - 1.2. Беспредметная экспрессия в творчестве Ж. Дюбюффе и других европейских мастеров.
2. Развитие поставангарда в изобразительном искусстве 1960-1980-х гг.
 - 2.1. Творчество Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна.
 - 2.2. Творчество Сандро Киа, Франческо Клементе (Италия); Георга Базелица, Зигмара Польке (Германия).

Задание

Познакомьтесь с репродукциями картин: Дж. Поллак. №1. 1949; Дж. Поллак. Без названия. 1950; В. де Кунинг. Две женщины на природе. 1954; Дж. Портмен.

Литература

1. Ильина Т. В. История Искусств. Западноевропейское искусство. М., 2000.
2. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.

Практическое занятие № 8-9

ИСКУССТВО СССР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

План

1. Соцреализм в 1960-1980-е гг.
2. Возникновение неофициального искусства, художественный «нон-конформизм»
3. Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.
4. Основные группировки живописцев: «Лианозовская группа», «Движение», «Художники Сретенского бульвара» и др.
5. Творчество скульптора Э. Неизвестного
6. «Суровый стиль» (представители, основные черты)
7. Закрытые и «бульдозерные» выставки. Эмиграция.
8. Неофункционализм в советской архитектуре
9. Новейшие направления в российском искусстве 1990-х гг. Соперничество направлений. Творчество мастеров - традиционалистов и деятельность бывших участников художественного андерграунда. Илья Глазунов и Илья Кабаков как два полюса современной ситуации в искусстве России.

Литература

1. Обухова А, Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. Альбом. М., 2001
2. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М., 1999.

Практическое занятие № 10-11

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОСМОДЕРНИЗМ

План

1. Архитектура послевоенного периода
 - 1.1. Неофункционализм в архитектуре (Дж. Портмен, Э.Д. Стоун и др.).
 - 1.2. Архитектурный экспрессионизм и антифункционализм (основные имена и строения).
 - 1.3. Архитектурный необрутализм.
 - 1.4. Метаболизм в архитектуре Японии.
2. Особенности архитектуры постмодерна, основные принципы и правила (по Ч. Дженксу).
3. Европейская архитектура постмодернизма. Теоретические идеи и практика Р. Вентури. Деятельность Дж. Стерлинга.
4. Постройки американских архитекторов-постмодернистов (Ч.Мур, М. Грейвз).
5. Реконструкция Лондона, Парижа и Берлина.
6. «Хай-тек». Центр Помпиду в Париже М. Пиано и Р. Роджерса.

Задание

Познакомьтесь с репродукциями архитектурных сооружений: Гостиница «Ридженси Хайэтт» в Сан-Франциско. 1974; Э. Д. Стоун. Центр исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне; Арата Исодзаки. Пространственный город. 1963; Кэндзо Тангэ. Комплекс спортивных сооружений Йойоги. 1964.

Литература

1. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ.– М.: Стройиздат, 1985. -136 с.
2. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Изд-е в 2-х тт. М, 2002.
3. Ильина Т. В. История Искусств. Западноевропейское искусство. М., 2000.
4. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
5. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века. М.: Изд-во АСВ, 2001.-200с.

Практическое занятие № 12

МАССОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

План

1. Концепция «двух культур» - массовой и элитарной.
2. Массовая культура и молодежные субкультуры
3. Массовые виды и жанры искусства
4. Кино как явление массовой культуры и как искусство
5. Специфика телевидения как средства передачи художественных ценностей и как области массовой культуры
6. Компьютерное искусство и виртуальная реальность
7. Реклама и ее эстетические особенности.

Литература

1. Массовые виды искусства и современная художественная культура. М., 1986.
2. Массовые виды и формы искусства. М., 1985
3. Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М., 1985.
4. Элитарное и массовое в русской художественной культуре. Сб.ст. М., 1996
5. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х томах. СПб, 1998.
6. Руднев Словарь культуры XX в. М., 1997.

Задания для контрольных работ

1. Характеристика направления или эпохи в истории искусства XX века. Необходимо назвать время существования, характерные черты, основных представителей, происхождение нескольких терминов из предложенного терминологического списка.
2. Оpozнание памятника художественной культуры. Необходимо назвать автора, примерное время создания, место нахождения (музей, город) пяти произведений художественной культуры из предложенного списка произведений мирового искусства XX века.
3. Атрибуция памятника. Предлагается на основе анализа определить принадлежность указанных памятников (5 единиц) направлению или эпохе в истории мировой культуры XX века.

Система промежуточного контроля предусматривает возможность получить итоговый зачет автоматически. Для этого студенту необходимо:

1. Посещать все лекционные и практические занятия.
2. Участвовать в дискуссиях и выступать с сообщениями на практических занятиях.
3. Сдать терминологический минимум.
4. Успешно выполнить тестовые и контрольные работы.

Вопросы к зачету

V семестр

1. Общая характеристика художественной культуры первой половины XX века (основные направления и стили).
2. Социальные и философско-эстетические предпосылки появления экспрессионизма.
3. «Крик» как категория эстетики Э. Мунка и экспрессионистов.
4. Стиль модерн и русская живопись начала XX века (художественные объединения «Мир искусства», «Голубая роза»).
5. Русский художественный авангард (творческое объединение «Бубновый валет», «лучизм» М. Ларионова).
6. В.Кандинский как представитель абстракционизма (особенности мировоззрения и творчества).
7. К.Малевич как основатель супрематизма (особенности мировоззрения и творчества).
8. Искусство Советской России (агитационное искусство, основные группировки 1920-х годов, соцреализм).
9. Советская архитектура 20-30-х гг. XX века.
10. Русский монтажный кинематограф 1920-х гг.
11. Режиссерские эксперименты В. Мейерхольда, Е. Вахтангова.
12. Теория и практика театрального футуризма, дадаизма и сюрреализма: новый взгляд на задачи театра, роль режиссера, актера, публики.
13. Дадаизм в искусстве Европы и Америки
14. Сюрреализм в западном искусстве (теоретические идеи и художественные приемы).
15. С. Дали как представитель сюрреализма (особенности мировоззрения и творчества).
16. П. Пикассо как представитель кубизма (особенности мировоззрения и творчества).
17. А. Матисс как представитель фовизма (особенности мировоззрения и творчества).

18. Эстетика экзистенциализма (программные манифесты и художественная практика).
19. Группа «Стиль» как представители неопластицизма (состав группы, особенности мировоззрения, влияние на европейскую архитектуру).
20. Значение школы «Баухауз» в архитектуре XX века (основные представители, своеобразие эстетики, влияние на развитие современной архитектуры).
21. Архитектура Европы и США 20-30-х гг. XX века. Ар-деко, «Стиль прерий» Ф. Райта.
22. Конструктивизм как художественное направление в искусстве XX века. Деятельность Ле Корбюзье.
23. Музыкальная культура первой половины XX века (основные направления, представители).
24. Место творческого содружества французских композиторов «Шестерка» в музыкальной культуре XX века (эстетическая установка, участники, основные произведения).
25. Рождение джаза, воплощение в нем типичных настроений своего времени. Влияние джаза на европейских композиторов.

VI семестр

1. Общее направление развития художественной культуры XX века (основные этапы, художественные направления и стили).
2. Художественное своеобразие послевоенного творчества П. Пикассо.
3. Художественное своеобразие послевоенного творчества М. Шагала.
4. Художественное своеобразие послевоенного творчества А. Матисса.
5. «Суровый стиль» в изобразительном искусстве СССР (Н. Андронов, Н. Никонов и др.).
6. Архитектура СССР: от конструктивизма к «советскому ампиру».
7. Творчество скульптора Э. Неизвестного.
8. Социалистический реализм в 1960-1980-е гг. Воплощение теории и эстетики соцреализма в художественной культуре.
9. Основные направления неофициального искусства в СССР: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм.

10. Культура русской художественной эмиграции (основные потоки, особенности и представители).
11. Архитектура послевоенного периода (основные направления, имена и архитектурные сооружения).
12. Развитие абстрактного экспрессионизма после второй мировой войны (Дж. Поллак, М. Ротко, П. Сулаж).
13. Поп-арт как поставангардное направление в европейском и американском искусстве после Второй мировой войны. Творчество Д. Джонса, Э. Уорхола, Р. Лихтенштейна.
14. Тотальное искусство в художественной культуре второй половины XX века. Формы тотального искусства (лэнд-арт, хэппенинг, перформанс).
15. Общая характеристика постмодернизма (трактовки понятия, признаки и особенности постмодернизма, проблема соотношения модернизма и постмодернизма).
16. Особенности архитектуры постмодерна, основные принципы и правила постмодернистской архитектуры. (Ч. Дженкс «Язык архитектуры постмодернизма»).
17. Европейская архитектура постмодернизма. Теоретические идеи и практика Р. Вентури. Деятельность Дж. Стерлинга.
18. Музыкальный авангард и новации (возникновение алеаторики, пуантилизма, сонористики, электронной музыки).
19. Элитарная и массовая культура XX века. Основные виды и жанры массовой культуры. Молодежные субкультуры.
20. Кинематограф во второй половине XX века: жанры, темы, образы. Художественные искания И. Бергмана, А. Тарковского.
21. Неореализм в итальянском искусстве. Кинематографические поиски Л. Висконти, Ф. Феллини.
22. Общая характеристика театральной культуры послевоенных десятилетий XX века (театр абсурда, драматургия «новой волны» и др.).

23. Итоги и перспективы развития художественной культуры на рубеже тысячелетий (новый «кризис» искусства).

Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2. / под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
2. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы: учебное пособие для студентов. – М., 2003.
3. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
4. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
5. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.

Дополнительная литература

1. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2-х тт. – М, 2002.
2. Ильина Т. В. История искусств: западноевропейское искусство. – М., 2000.
3. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство. – М., 1989.
4. История зарубежного искусства / под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 1984.
5. История русской литературы: XX век: Серебряный век / под ред. Ж. Нива и др. – М., 1995.
6. Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2-х тт. – СПб, 1998.
7. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века – М., 2001.
8. Модернизм: Анализ и критика основ и направлений. – М., 1987.
9. Музыка XX века. Очерки: в 2-х частях, 5 книгах. – М., 1976-1987.
10. На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. – М. 1994.
11. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
12. Пospelов Г.Г. Русское искусство начала XX века: судьба и облик России. – М., 1998.

13. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты. – М., 2003.
14. Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
15. Степанян Н.С. Искусство России XX в.: взгляд из 90-х. – М., 1999.
16. Театр абсурда. Сб. статей и публикаций. – СПб., 2005.
17. Турчин В.С. Образ двадцатого... – М., 2003.
18. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.
19. Художественная культура XX века: сб. статей / под ред. В.В. Ванслова и др. – М., 2002.
20. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. – М., 1990.

Наглядные пособия

Изоальбомы

1. Государственная Третьяковская галерея: путеводитель. – М., 2000.
2. Живопись. 1920-1930. Государственный Русский музей. – М., 1989.
3. Изобразительное искусство Ленинграда / сост. В.И. Гапеева, В.А. Гусев, А.В. Цветова. – Л., 1981.
4. Молодые живописцы 70-х годов / сост. А. Дехтярь. – М., 1979.
5. Московские живописцы / вст. ст. И.Н. Филонович. – М., 1979.
6. Неизвестный русский авангард / сост. А.Д. Сарабьянов. – М., 1992.
7. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму: альбом. – М., 2001.
8. Русский музей: альбом-путеводитель / авт. текста и сост. В. Гусев, Е. Петрова. – СПб, 2001.
9. Советское искусство. 1920-1930 годы. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство / каталог. – Л., 1988.
10. Centre Pompidou the national museum of modern art (на англ. яз.). – Paris, 2001.

Видеоматериалы (VHS, CD, DVD)

1. Великие режиссеры театра. К. Станиславский. Вс. Мейерхольд. Е. Вахтангов (65 мин.) / «Центрнаучфильм», 1999.
2. Великие художники. Пикассо, Дали, Шагал. / CD-ROM Productions 1997.

Содержание

Цели и задачи дисциплины.....	3
Содержание дисциплины и формы работы.....	5
Лекционный курс.....	8
Самостоятельная работа студентов.....	14
Темы для самостоятельного изучения.....	14
Терминологический минимум.....	15
Список изучаемых произведений искусства.....	15
Примерная тематика рефератов.....	17
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки	
к практическим занятиям.....	19
Задания для контрольных работ.....	28
Вопросы к зачету.....	29
Учебно-методические материалы по дисциплине.....	32
Основная литература.....	32
Дополнительная литература.....	32
Наглядные пособия.....	33