

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ЛиМХК

_____ А.А. Забияко

« _____ » _____ 2010 г.

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для специальности 032401– «Реклама»

Составитель: И.А. Дябкин

Благовещенск
2010

Цели и задачи дисциплины

«Искусство и литература» входит в федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин Государственного образовательного стандарта по специальности 032401– «Реклама».

Дисциплина изучается студентами-экономистами I и II курса в течение двух семестров (II, III) в общем объёме 153 часов: из них 72 часа – лекции, 54 часа – практические занятия, 27 часов – самостоятельная работа. Форма итогового контроля в каждом семестре – экзамен.

Цель дисциплины – представить в систематизированном и обзорном виде историю развития западноевропейского искусства и литературы с древнейших времён до конца XX века, познакомить с социально-историческими и философскими предпосылками ее формирования, а также с базовыми художественными текстами и научно-исследовательскими работами отечественных и зарубежных учёных по проблемам развития литературы и искусства Европы, Америки и других регионов мира.

Задачи:

- познакомить со спецификой развития искусства литературы в России и зарубежных странах;
- рассмотреть особенности художественных направлений, творческих методов, эстетических программ данной эпохи;
- усвоить теоретические знания в рамках изучения вопросов эволюции литературных жанров и повествовательных форм;
- изучить этапы культурного и литературного развития и творчества крупнейших писателей с древнейших времён до конца XX века;

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

Содержание дисциплины и формы работы

№	Тема	Лек.	Пр.	С/р.	Нагл. пособия	Формы контроля
1.	Введение в проблематику курса. Искусство первобытной эпохи. Памятники первобытного искусства на территории Амурской области. Петроглифы.	2 ч.			Изоальбомы; Презентация, Обряд эвенков (фильм А.И. Мазина)	
2.	Искусство Древнего Египта.		2 ч.		Учебный видеофильм «В стране фараонов»	
3.	Художественная культура древних славян. Основные жанры славянского фольклора.	2 ч.			Изоальбомы; Презентация	
4.	Культура Междуречья. «Эпос о Гильгамеше»			2 ч.		
5.	Художественная культура Древней Индии. Древнеиндийский эпос.		2 ч.		Изоальбомы	
6.	Художественная культура Древнего Китая. Основные религиозно-философские верования китайцев.	2 ч.			Изоальбомы; Презентация	
7.	Крито-микенская эпоха античного искусства. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».		2 ч.		Изоальбомы; Презентация	
8.	Художественная культура Древней Греции: своеобразие и основные этапы становления. Мифология древних греков. Древнегреческое искусство эпохи классики.	4 ч.	2 ч.	2 ч.	Изоальбомы; Презентация	
9.	Античный театр. Возникновение жанра комедии и трагедии. Творчество Эсхила, Еврипида, Софокла.	2 ч.	2 ч.	2 ч.	х/ф «Ясон и аргонавты»	Терминологический диктант
10.	Искусство и литература Древнего Рима. Свообразие римской скульптуры и	2 ч.		2 ч.	Изоальбомы; Учебный видеофильм	

	архитектуры. Мифология и литература древних римлян. Творчество Вергилия. Античный роман.				«Искусство Древнего Рима»	
11.	Художественная культура Средневековья. Романское и готическое искусство. Возникновение и развитие рыцарской культуры. Куртуазная лирика. «Роман о Тристане и Изольде».	4 ч.	2 ч.		Изоальбомы; презентация,	Контрольная работа
	Героический эпос Средневековья.		2 ч.			
12.	Лирика Ф. Петрарки.			2 ч.		
13.	Поэтика романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Карнавальная культура Средневековья в трактовке М.М. Бахтина.		2 ч.	2 ч.		
14.	Эпоха Возрождения Ренессансная культура Италии. Творчество Л. да Винчи, М. Буонаротти, С. Боттичелли.	2 ч.	2 ч.	2 ч.	Изоальбомы; презентация	
15.	Творчество А. Данте и Дж. Боккаччо. Идеино-художественное своеобразие «Божественной комедии» и «Декамерона».	2 ч.				
16.	Идеал Высокого Возрождения в творчестве Рафаэля.		2 ч.		х/ф«Декамерон»	
17.	Драматургия У. Шекспира. Поэтика основных комедий и трагедий.	2 ч.			х/ф «Венецианский купец»	
18.	Ренессансный реализм. Творчество Лопе де Веги.			2 ч.		
19.	Поэтика романа М. Сервантеса «Дон Кихот».		2 ч.			
20.	Художественная культура Западной Европы XVII века. Стили и направления в искусстве Нового времени. Эпоха барокко.	2 ч.			Презентация	
21.	«Золотой век» в искусстве Испании и Италии. Творчество Э.Греко, Д. Веласкеса и М. Караваджо.		2 ч.		Изоальбомы; презентация	

22.	Живопись Фландрии и Голландии. Творчество Рубенса, Рембрандта, А. Дюрера.	2 ч.			Изоальбомы; презентация	
23.	Искусство Франции XVII века. Классицизм как официальный художественный метод. Классицизм и ампи́р в архитектуре. Литература эпохи классицизма. Пьесы П. Корнеля и Ж. Расина как образцы классицистической драмы.	4 ч.	2 ч.			
24.	Драматургия Ж.Б. Мольера. Жанр «высокой комедии» а творчестве Мольера.		2 ч.			
25.	Эпоха Просвещения. Творчество Вольтера. Сентиментализм в литературе.	2 ч.				
26.	Литература Англии в. Роман Д.Дефо «Приключение Робинзона Крузо».		2 ч.			
27.	Стиль рококо в архитектуре и литературе XVIII в. Комедии Бомарше.		2 ч.			
28.	Литература «Бури и натиска». Драматургия Шиллера.			2 ч.		
29.	Творчество И. Гёте.		2 ч.			Тест
30.	Особенности духовной культуры XIX в. Романтизм. Сказки братьев Гримм. Творчество Дж. Г. Байрона. Новеллистика Э. Т.А. Гофмана.	2 ч.	2 ч.	2 ч.		
31.	Американский романтизм. Новеллистика Э. По					
32.	Творческий путь В. Гюго. Поэтика романа «Собор Парижской Богоматери».		2 ч.		х/ф «Собор Парижской Богоматери»	
33.	Импрессионизм. Живопись Э. Мане, К. Моне и П.О. Ренуара. Живопись постимпрессионизма. Творчество П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена.	2 ч.		2 ч.	Изоальбомы; презентация	
34.	Реализм в художественной культуре второй половины XIX в. века. Французский реализм. Творчество О. де Бальзака и Г.	2 ч.	2 ч.	2 ч.		Контрольная работа

	Флобера. Реализм в Испании. Новеллы П. Мериме.					
35.	Творчество Ф. Гойи. Эkleктизм в живописи Ф. Гойи.		2 ч.		Изоальбомы	
36.	Художественная культура Англии второй половины XIX в. Викторианский стиль в искусстве. Прерафаэлиты. Проза Ч. Диккенса и У. Теккерея.	2 ч.				
37.	Натурализм в культуре XIX в. Новеллистика Ги де Мопассана.	2 ч.				
38.	Культурная ситуация рубежа веков. Творческий путь О. Уальда. Новеллистика О. Генри.	2 ч.				
39.	Символизм в русском и западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв. Поэзия символизма. Творческий путь А. Рембо и П. Верлена.	2 ч.			X\ф «Затмение»	
40.	Драматургия символизма. Театр Б. Шоу, Г. Ибсена и М. Метерлинка. Символизм в живописи. Деятельность общества «Голубая Роза». Творчество М. Врубеля.	2 ч.	2 ч.		Изоальбомы; презентация	
41.	Стиль модерн в русском и западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв. Деятельность общества «Мир искусства». Модерн в архитектуре начала XX века.	2 ч.			Учебный видеофильм «Художественное объединение “Мир искусства”»	
42.	Формирование модернизма и авангардизма. Многообразие стилей. Техника «потока сознания» в литературе модернизма. Роман Д. Джойса «Улисс».	2 ч.			Учебный видеофильм «Русский модерн»	
43.	Творческий метод Ф. Кафки.	2 ч.			х/ф «Кафка»	
44.	Фовизм. Творческий метод А. Матисса.	1 ч.			Учебный видеофильм «Анри Матисс»	Тест
45.	Художественная практика		2 ч.		Изоальбомы;	

	экспрессионизма. Экспрессионизм в литературе (лирика Г.Гейма, Г. Тракля, Ф. Верфеля). Экспрессионизм в изобразительном искусстве (живопись Э. Мунка, М. Шагала, О. Кокошки).				презентация	
46.	Кубизм в западноевропейском искусстве XX в. Творчество П. Пикассо.	2 ч.			Изоальбомы	
47.	Авангардизм в советском искусстве 20-30 гг. супрематизм (творчество К. Малевича), абстракционизм (живопись Кандинского), лучизм (деятельность М. Ларионова и Н. Гончаровой). Объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».		4 ч.		учебный видеофильм «В. Кандинский. К. Малевич. Л. Попова. В. Татлин»	
48.	Литература «потерянного поколения». Творчество Э. Хемингуэйя.	1 ч.				
49.	Художественный метод дадаистов и сюрреалистов. Поэзия П. Элюара. Творчество С. Дали.	2 ч.			просмотр фильма «Андалузский пёс»	
50.	«Отзвуки века джаза» в романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».			1 ч.		
51.	Жанр «философской сказки» в творчестве А. Сента - Экзюпери.			2 ч.		
52.	Эстетика экзистенциализма. Проза А. Камю и Ж.П. Сартра.	2 ч.				
53.	Театральное искусство середины XX в. Эстетика театра абсурда. Пьесы Э. Ионеско и С. Беккета. Теория «пластического театра» Т. Уильямса и её воплощение в пьесе «Трамвай «Желание».	2 ч.			телепостановка пьесы С. Беккета «В ожидании Годо»; Х/ф «Трамвай «Желание»	
54.	Поп-арт как поставангардное направление в европейском и американском искусстве 1960-1980-х. Творчество Э. Уорхола и Р. Лихтенштейна.	2 ч.			Изоальбомы	

55.	Битничество в американской культуре второй половины XX века. Роман Дж. Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».		2 ч.			
56.	Тотальное искусство в художественной культуре второй половины XX века. Формы тотального искусства (лэнд-арт, хэппенинг, перформанс).	2 ч.				
57.	Постмодернизм: эстетика, основные особенности и философская база. Проза У. Эко и Дж. Фаулза. Постмодернизм в архитектуре.	2 ч.				
58.	Роман П. Зюскинда «Парфюмер»		2 ч.		Х/ф «Парфюмер. История одного убийцы»	Тест
	ИТОГО: 153 ч.	72 ч.	54 ч.	27 ч.		

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М.: Искусство, 1992.
2. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Древний мир. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб.: СпецЛит, 2004. – 318 с.
3. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
4. История Амурской области с древних времён до начала XX века. Энциклопедия / Ред. А.П. Забияко, А. Т. Дервянко. – Благовещенск, 2009.
5. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы. Учебное пособие для студентов. – М., 2003.
6. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
7. Художники эпохи Возрождения. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 368 с.
8. Срабова О.Ю. Новое время. Западная Европа XVII-XIX вв.: Учеб. пособие. – СПб., 2004.
9. Забияко А.П. Начала древнерусской культуры. Учебное пособие. М., 2000.
10. Кирдан Б.А., Зуева Н.Н. Русский фольклор. Учебное пособие. М., 2001.
11. Лосев А.Ф. Античная литература. – М.: ЧеРо, 2001. - 543 с.
12. Тронский И.М. История античной литературы: Учебник. – М.: КомКнига, 2005. - 464 с.
13. Литература и искусство западноевропейского Средневековья / Ред. О.Л.Мощанская, Н.М.Ильченко. М., 2002.
14. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: в 2 т. М., 2001.
15. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
16. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

17. Проскурин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: Учебное пособие. М., 1998.
18. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. Ред. В.М.Толмачев. М., 2003.
19. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.
20. Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе: Учебное пособие. М., 1998.
21. Зарубежная литература XX века: Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др. М., Высшая школа, 2004.
22. История зарубежной литературы XX века: Учеб. / Под ред. Л.Г. Михайловой и Я.Н. Засурского. М., 2003.

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ.

Введение в проблематику курса. Взаимосвязь искусства и литературы с рекламой. Картина мира первобытного человека. Особенности мифомышления. Понятие мифа. Типы мифов. Формы древних религиозных представлений в архаической культуре (анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм). Архаические обряды перехода (обряд инициации, культ предков и др.). Система табу. Первобытная скульптура: гравировка на кости, статуэтки животных, «палеолитические вены». Пещерная и наскальная живопись. Первобытные пещеры как памятники письменности. Первобытная архитектура. Типы первобытных сооружений. Стоунхэндж. Памятники первобытной культуры на территории Сибири и дальнего Востока. Культура эвенков. Амурские писаницы.

Литература: [1: с.13-23; 28-43], [2: с.9-23], [6: с.9-30], [4: с.45-67].

Лекция 2. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН. ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ СЛАВЯНСКОГО ФОЛЬКЛОРА.

Особенности этнического самосознания. Основы религиозных верований древних славян. Пантеон и пандемониум. Основные культы. Понятие фольклора

как вида народной культуры. Устное народное поэтическое творчество как составная часть фольклора. Основные фольклорные жанры: былины, сказки, несказочная проза, заговоры, частушки. Детский фольклор. Обрядовая поэзия.

Литература: [9: с.20-48], [10: с.3-36].

Лекция 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ.

Периодизация китайской культуры. Древнейшие цивилизации на территории Китая. Культура Ян Шао. Древнейшие религиозно-мифологические представления китайцев. Пантеон и пандемониум. Основные культы. Культ Неба. Культ предков. Философия Дао, Инь и Янь. Конфуцианство и даосизм. Личности Конфуция и Лао Цзы. Специфика древнекитайской скульптуры и архитектуры. Основные архитектурные сооружения. Пагоды. Великая Китайская стена. Основные жанры древнекитайской живописи. Экономическое и культурное содружество современного Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Литература: [3: с.72-91], [6: с.108-139].

Лекция 4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

Основные этапы становления древнегреческой культуры: геометрика, архаика, классика, эллинизм. Религиозно-мифологические представления древних греков. Основные божества и культы. Греческая вазопись. Типы ваз и стили древнегреческой вазописи. Искусство эпохи классики. Особенности архитектурных сооружений. Устройство архитектурного ордера. Типы ордеров. Типы архитектурных храмовых сооружений. Устройство греческого храма.

Литература: [1: с. 20-97], [3: с.135-146], [6: с.2140-178].

Лекция 5. АНТИЧНЫЙ ТЕАТР. ТВОРЧЕСТВО ЕВРИПИДА.

Общественные и обрядовые предпосылки образования драмы как литературного рода. Культ Диониса. Фаллические процессии. Устройство древнегреческого театра. Организация театральных представлений. Трагедия как вид драмы. Понятие катарсиса.

Творческая биография Еврипида. Трагедия «Медея» как прообраз первой психологической драмы в истории. Образы Медеи и Ясона. Возникновение комедии, её связь с устным народным творчеством. Развитие и становление жанра комедии в античной литературе. Обзор творчества Аристофана.

Литература: [11: с.37-72], [12: с.40-112].

Лекция 6. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО РИМА.

Этруски как предшественники древних римлян. Легенда о Ромуле и Реме. Римский образ жизни. Культурная преемственность. Основные обряды и ритуалы древних римлян. Мифология. Специфика скульптурного творчества. Римский скульптурный портрет. Основные черты и особенности развития.

Истоки римской литературы. Обзор творчества Вергилия. «Энеида» – древнеримский эпос. Мифологическая основа. Развитие античного романа. Основные этапы и представители (Петроний, Апулей, Лонг).

Литература: [1: с.259-262; 283-305], [6: с. 178-198], [11: с.130-151; 172-189], [12: с.250-302] .

Лекция 7. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Образ жизни и картина мира средневекового человека. Развитие христианской религии и культуры в западноевропейских странах. Монашество как одна из форм выражения христианского идеала.

Романское искусство. Общая характеристика романского стиля. Типы романских архитектурных сооружений и соборов. Романская архитектура Франции, Англии, Германии, Италии.

Готический стиль: основная характеристика. Готический собор как символическое отображение представлений о Боге и мире. Устройство готического храма. Готическая архитектура Франции, Англии, Германии.

Понятие «куртуазность». Культ рыцарства. Обряд посвящения в рыцари. Культ Прекрасной Дамы.

Литература: [2: с.102-103; 114-124], [6: с.221-273].

Лекция 8. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. РЕНЕССАНСЯЯ КУЛЬТУРА ИТАЛИИ. ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

Общая характеристика эпохи Возрождение. Изменение самосознание человека в эпоху Ренессанса. Гуманизм как главная философская концепция эпохи. Новаторские черты в искусстве. Ренессанс в Италии. Периодизация итальянского Возрождения.

Творчество Л. да Винчи. Биографическая справка. Живопись Л. да Винчи. «Три Мадонны» («Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Мадонна с цветком»). Фреска «Тайная вечеря»: история создания и реставраций, техника исполнения, особенности композиции. «Джоконда» как вершина художественного мастерства. Необычайность трактовки библейского сюжета и художественное мастерство в картине «Иоанн Креститель». Л. да Винчи как великий учёный, теоретик искусства и изобретатель.

Литература: [2: с.432-438], [6: с.273-311], [7: с. 107-128].

Лекция 9. ТВОРЧЕСТВО ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ И ДЖОВАННИ БОКАЧЧО.

Данте Алигьери – последний поэт Средневековья и первый поэт эпохи Возрождения. Биографическая справка. «Новый сладостный стиль» в итальянской поэзии. «Божественная комедия» как философско-художественный синтез средневековой культуры и гуманистического видения мира. Композиция поэмы. Особенности жанра. Роли изобразительных средств (тропы, повторяющиеся образы, числовые, цветовые и звуковые символы).

Творческий путь Дж. Боккаччо. «Декамерон». Сюжетная структура произведения, источники новелл и их переосмысление в книге писателем-гуманистом. Основные циклы новелл. Концепция личности в «Декамероне».

Литература: [13: с. 88-104], [14: с. 44-51].

Лекция 10. ДРАМАТУРГИЯ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА.

Биография Шекспира, периодизация его творчества. «Шекспировский вопрос». Сонеты Шекспира. Тематика и поэтика сонетов Образ «смуглой леди».

Комедии Шекспира. Особенности комического и нравственная проблематика в пьесе «Сон в летнюю ночь». Драма «Венецианский купец» как переход к «трагическому» периоду творчества.

Трагедии Шекспира. Особенности трагического. Своеобразие конфликта в драме «Ромео и Джульетта». «Гамлет» – трагедия столкновения личности с «распатавшимся веком». Суть гамлетовского вопроса. Понятие «гамлетизм». «Отелло» – трагедия «обманутого доверия» (А.С. Пушкин). «Король Лир». Сложность образа короля Лира и концепция личности в трагедии. Значение образа Глостера. Роль шута.

Литература: [13: с.163-190], [14: с. 113-156].

Лекция 11. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII В. ИСКУССТВО ЭПОХИ БАРОККО.

Общая характеристика эпохи Нового времени. Изменение картины мира человека. Характеристика основных направлений эпохи: ренессансный реализм, барокко, классицизм, ампи́р. Барокко как главное направление в искусстве начала XVII в. Основные черты. Концепция личности в барочной эстетике. Специфика архитектуры и живописи барокко. Общая характеристика литературы барокко. Драматургия П. Кальдерона. Пьесы «Жизнь есть сон» и «Дама-невидимка» как яркая иллюстрация поэтики барокко.

Литература: [8: с. 9-11], [6: с. 311-335], [15: с. 57-68], [16: с. 52-62].

Лекция 12. ЖИВОПИСЬ ФЛАНДРИИ, ГОЛЛАНДИИ, ГЕРМАНИИ XVII В. ТВОРЧЕСТВО П.П. РУБЕНСА, РЕМБРАНДТА В. Р. И А. ДЮРЕРА.

Раскол Нидерландов в XVII веке. Творчество Рубенса. Биографические сведения. Рубенс как законодатель семейного и интимного портрета. Раблезианские мотивы в творчестве Рубенса. «Шубка». Эротические мотивы. «Туалет Венеры». Германия в XVII в.

Творчество Рембрандта В.Р. как синтез классицизма и барокко. «Даная». Жанр психологического портрета. «Возвращение блудного сына».

Творчество А. Дюрера. Гравюра Вершина творчества «Всадник, дьявол и смерть». «Меланхолия» как воплощение концепции времени. Барочные мотивы в гравюре. Эклектизм.

Литература: [8: с. 68-103], [6: с.311-335].

Лекция 13. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVII В. КЛАССИЦИЗМ.

Историческая обстановка Франции в XVII в. Придворный быт при Людовике XIV. Классицизм как официальный художественный метод во Франции. Основные представители. Философия Декарта. Культ разума. Основные принципы классицистической эстетики. Общая характеристика архитектуры классицизма. Ампиры в архитектуре. Литература классицизма. Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство».

Литература: [15: с. 70-79], [16: с. 67-80], [8: с. 9-11].

Лекция 14. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬТЕРА.

Общая характеристика «века Просвещения». Эстетические принципы просветителей. Теория “просвещенной монархии”. Характеристика основных направлений и стилей эпохи. Французское просвещение. Личность и творческий путь Вольтера. Поэма «Орлеанская девственница». Философские повести. “Кандид, или Оптимизм”. Сентиментализм в литературе. Основные представители. Общая характеристика творчества Дидро, Руссо, Ричардсона, Стерна.

Литература: [15: с. 167-205], [16: с. 288-304].

Лекция 15. ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ XIX В. РОМАНТИЗМ. ТВОРЧЕСТВО ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА.

Общая характеристика эпохи. Основные направления. Романтизм как явление духовной культуры XIX в. Трактовка термина. Концепция мира, человека и искусства в романтизме. Понятие романтической иронии и романтического гротеска. Романтический идеал и романтическое двоемирие как основа художественного творчества писателей и художников-романтиков. Концепция

романтического героя. Мифотворчество романтиков. Мистика и культ ужасного. Немецкий романтизм. Философия Канта, Фихте и Шеллинга. Мифологема «голубого цветка» Новаллиса. Я. И В. Гримм как собиратели фольклора. Сказки братьев Гримм.

Английский романтизм. Связь с предшествующей литературной традицией. Биография Байрона как тип романтической биографии. Мифологизация судьбы и творчества поэта Основные мотивы лирики. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» как лиро-эпическое произведение. «Байронический герой» как выразитель чувства «мировой скорби» и «вселенского трагизма». Мотив скитаний в поэме.

Литература: [15: с.303-313, 319-327], [16: с.331-337, 346-350].

Лекция 16. ИМПРЕССИОНИЗМ И ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ.

Художественная школа импрессионизма. Основные жанры и представители. Эстетические принципы импрессионистов. Техника изображения. Выставка 1874г. Творческий путь К. Моне. «Впечатление. Восход солнца» как художественный манифест импрессионистов. Зрелое творчество. Мотив мгновений природы. «Кувшинки». «Сток сена в Жаверни».

Живопись Э. Мане. Техника изображения и передача игры света и тени. «Завтрак на траве». «Олимпия» как вершина творчества художника. Постимпрессионизм. Поиски нового стиля.

Творческий путь В. Ван Гога. Техника изображения и символика основных цветов творчества художника. Анализ основных картин («Едоки картофеля», «Подсолнухи», «Автопортрет с отрезанным ухом» и др.).

Литература: [6: с. 336-354] [8: с. 313-355].

Лекция 17. РЕАЛИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. ТВОРЧЕСТВО ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА.

Становление реализма в культуре середины XIX в. Исторические предпосылки. Роль цивилизации и капиталистических отношений. Массовая культура и массовый человек. Философская база. Основные представители.

Французский реализм. Личность О. де Бальзака. Творческий путь писателя. Структура и замысел «Человеческой комедии». Системность и историзм в эстетике и поэтике писателя. «Шагреновая кожа» как социально-философский роман. Проблема выбора в произведении. Роман «Отец Горио». Проблема молодого героя, структура романа и жанровое своеобразие. Шекспировская тема в произведении.

Литература: [17: с. 7-33], [17: с. 35-61].

Лекция 18. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АНГЛИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. ПРОЗА ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА И УИЛЬЯМА МЕЙКПИСА ТЕККЕРЕЯ.

Особенности культурного развития Англии. Характеристика викторианского стиля. «Прерафаэлиты» – объединение английских художников и писателей. Их теоретическая и эстетическая база.

Творчество Ч. Диккенса и У. Теккерея как вершина расцвета социального реализма. Ч. Диккенс. Этапы творчества. «Посмертные записки Пиквикского клуба» как ранее обличительное произведение писателя. Юмор Диккенса. Роман «Домби и сын». Предпосылки возникновения в 30-е годы так называемой «рождественской философии» Диккенса.

Суть мировоззренческой позиции писателя. У. Теккерей. Мировоззренческая позиция, эстетические взгляды писателя. «Книга снобов» и суть «снобизма» английского общества. Роман «Ярмарка тщеславия». Жанровое своеобразие. Сюжетно-композиционная структура и система образов. Проблема героя. Принципы типизации в романе. Образ Кукольника и образ Автора. Сатира и ирония в романе.

Литература: [6: с. 336-354], [8: с. 258-376], [17: с. 117-182], [17: с. 117-182].

Лекция 19. НАТУРАЛИЗМ В КУЛЬТУРЕ XIX В. НОВЕЛЛИСТИКА ГИ ДЕ МОПАССАНА.

Общая характеристика натурализма как направления в искусстве и литературе XIX в. Позитивизм О. Конта и Г. Спенсера как философская база натурализма. Э. Золя как теоретик и глава натуралистов. Теория «экспериментального романа» Э. Золя.

Новеллистика Мопассана. Натуралистические черты, лиризм и эпические тенденции. Новелла «Пышка» как образец жанра. Социальная тематика в новелле. Тема любви и нравственности в новелле «Ожерелье».

Литература: [18: раздел II], [18: раздел VIII, с. 49-75], [18: раздел III, с. 59-63].

Лекция 20. КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ РУБЕЖА ВЕКОВ. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ОСКАРА УАЙЛЬДА. НОВЕЛЛИСТИКА О.ГЕНРИ.

Общая характеристика культурной ситуации рубежа веков. Основные стили и направления в искусстве. Расцвет эсхатологических и декаданских умонастроений. Личность и творческая позиция О. Уайльда в контексте «конца века». Эстетизм как творческий метод Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея». Система персонажей и образ главного героя. Функция образа Бэзиэлла Холлуорда. Образ «религии красоты» трактовка любви и смысл финала. Сказки Уайльда.

Творческий путь О. Генри. Основная тематика новелл.

Литература: [18: раздел I, IX].

Лекция 21. СИМВОЛИЗМ В РУССКОМ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВВ. ПОЭЗИЯ СИВОЛИЗМА. ЛИРИКА А. РЕМБО И П. ВЕРЛЕНА.

Общая характеристика культурной ситуации рубежа веков. Основные стили и направления в искусстве. Расцвет эсхатологических и декаданских умонастроений. Личность и творческая позиция О. Уайльда в контексте «конца века». Эстетизм как творческий метод Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея».

Система персонажей и образ главного героя. Функция образа Бэзиэлла Холлуорда. Образ «религии красоты» трактовка любви и смысл финала. Сказки Уальда.

Творческий путь О. Генри. Основная тематика новелл.

Литература: [18: раздел VI].

Лекция 22. ДРАМАТУРГИЯ СИМВОЛИЗМА.

Драматургия Бернарда Шоу. Художественные принципы драматургических преобразований Шоу. «Дом, где разбиваются сердца» как «интеллектуальная драма». Своеобразие конфликта. Образ интеллигента и мотив «утраченных иллюзий» в драме. Чеховские традиции в драматургии Б. Шоу.

Творчество Генрика Ибсена. Проблема личности как стержень творчества Ибсена. Пьеса «Кукольный дом».

«Театр молчания» Мориса Метерлинка. Идея статичной драмы. Пьеса «Слепые».

Живопись символизма. Основные представители. Деятельность общества «Голубая роза».

Литература: [18: раздел IV, с. 99-107, раздел VII, раздел IV, с. 76-89].

Лекция 23. СТИЛЬ МОДЕРН В РУССКОМ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВВ.

Основная проблематика искусства XX столетия. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Плюрализм направлений и школ в западном и отечественном искусстве начала XX века. Стиль модерн: трактовка термина и художественная специфика. Деятельность общества «Мир искусства». Модерн в архитектуре начала XX в.: основные черты.

Литература: [1: с. 5-13; 17-22], [4: с.493-496, 510-520].

Лекция 24. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗМА И АВАНГАРДИЗМА. РОМАН ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛИСС».

Формирование модернизма. Определение понятия. Множественность взглядов на проблему соотношения модернизма и авангардизма. Теории З. Фрейда, К. Юнга и А. Бергсона как философская база модернизма. Характеристика основных стилей и направлений модернизма и авангардизма. Мифотворчество. Неомифологизм XX в. Модернизм в литературе. Техника «потока сознания». Роман Дж. Джойса «Улисс». «Улисс» и «Одиссея» Гомера. Понятие трагедии. Художественные основы романа «потока сознания». Структура романа. Система персонажей.

Литература: [21: с.4-23], [22: с.3-35], [3: с.296-304].

Лекция 25. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ФРАНЦА КАФКИ.

Биографические сведения. «Письмо к отцу». Автобиографизм произведений Ф. Кафки. Новелла «Превращение». Проблема отчуждения человека. Образ Грегора Замзы. Мотив метаморфозы. Мифопоэтика новеллы. Проблема художественного метода Кафки (Кафка и экспрессионисты, Кафка и сюрреалисты, Кафка и литература абсурда).

Литература: [20: с.178-209], [22: с.240-251].

Лекция 26. КУБИЗМ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИСКУССТВЕ. ТВОРЧЕСТВО ПАБЛО ПИКАССО.

Кубизм как авангардное направление. Предпосылки возникновения и основные особенности. Кубизм и примитивизм. Интерес к экзотическим культурам. Личность П. Пикассо и его роль в формировании кубизма. Периодизация творчества. Характеристика основных этапов творчества. «Авиньонские девицы» как воплощение эстетических основ кубизма. Отход Пикассо от кубизма. Поздний период творчества. Тема войны и её воплощение в картине «Герника».

Литература: [3: с. 29-31, 149-152], [6: с.520-522].

Лекция 27. ЛИТЕРАТУРА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ». ТВОРЧЕСТВО ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ.

Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» (Э. Хемингуэй). Натуралистические тенденции. Специфика романов Р. Олдингтона и Э.М. Ремарка.

Творческий путь Э. Хемингуэя. «Принцип айсберга» в творчестве писателя. Тема неприятия войны и концепция человека в условиях военной действительности в романах «По ком звонит колокол» и «Прощай, оружие!».

Литература: [21: с.342-355], [22: с.251-260]

Лекция 28. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД СЮРРЕАЛИСТОВ И ДАДИСТОВ. ПОЭЗИЯ ПОЛЯ ЭЛЮАРА. ТВОРЧЕСТВО САЛЬВАДОРА ДАЛИ.

История возникновения и развития дадаизма. Кабаре «Вольтер». Дадаизм в литературе: основные темы и приёмы. Художественный метод Т. Тцары. Дадаизм в живописи и других видах искусства: специфика техники в произведениях М. Дюшана, Ф. Пикабии, М. Эрнста, Ж. Арпа. Дадаизм как преддверие сюрреализма. Художественный метод сюрреалистов.

Философская база сюрреализма и эстетические принципы. А. Бретон как манифестатор сюрреализма. Художественная техника сюрреалистов. Принцип «автоматического письма». Поэзия П. Элюара. Творческий путь С. Дали. Периодизация творчества. Поэтика основных произведений.

Литература: [3: с. 157-162], [6: с.523-526].

Лекция 29. ЭСТЕТИКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА. ПРОЗА А. КАМЮ И Ж.П. САРТРА.

Предпосылки возникновения экзистенциализма. Истоки направления. Теоретические установки и философская база экзистенциалистов. Основные категории экзистенциализма. Философские труды Ж.П. Сартра («Бытие и ничто», «Экзистенциализм – это гуманизм») и А. Камю («Миф о Сизифе») как своеобразные манифесты экзистенциализма.

Роман А. Камю «Посторонний»: концепция личности и тема «абсурда бытия» в романе. «Инаковость» Мерсо как бунт против общества. Роман «Чума». Проблема выбора и тема одиночества человека в романе.

Роман Ж.П. Сартра «Тошнота». Художественное воплощение эстетических принципов экзистенциализма в романе. Образ Антуана Рокантена. «Тошнота» как философский роман.

Литература: [20: с. 127, 139-149], [21: с.133-139].

Лекция 30. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XX В. ЭСТЕТИКА ТЕАТРА АБСУРДА. ТЕОРИЯ «ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕАТРА» Т. УИЛЬЯМСА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ПЬЕСЕ «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

Театр абсурда: множественность определений (театр абсурда как «антидрама», «театр остановленных часов», театр парадокса). Взаимосвязь театра абсурда с фольклорными формами и драматургией символизма. Специфика художественного мышления.

Пьесы Э. Ионеско и С. Беккета как яркое воплощение эстетических принципов театра абсурда. «В ожидании Годо» С. Беккета: человек и действительность в пьесе. Тема одиночества. Проблема «бездействия». Многозначность образа Годо (Спаситель, Хозяин, Деспот). «Лысая певица» Э. Ионеско: отказ от индивидуализации персонажей, алогизм в поведении героев, абсурд и гротеск, метафизические проблемы бытия.

Теория «пластического театра» Т. Уильямса: функции экрана, музыки, освещения в его пьесах. «Трамвай «Желание»: символика названия, система персонажей пьесы, многозначность финала.

Литература: [20: с.398-400], [21: с.268-300].

Лекция 31. ПОП-АРТ КАК ПОСТАВАНГАРДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ИСКУССТВЕ 1960-1980 ГГ.

Поставангард: специфика и основные представители. Развитие поставангарда после Второй Мировой войны. Поп-арт как поставангардное направление.

Творчество Э. Уорхола. Художественная техника. Искусство шелкографии и коллажа. «Мэрилин». «Баночка супа «Кэмпбэлл». Творчество Р. Лихтенштейна. Основные образы и мотивы творчества. Техника исполнения произведений. «В машине».

Литература: [3: с.153-157], [6: с. 503-538].

Лекция 32. ТОТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Формы тотального искусства (лэнд-арт, хэппенинг, перформанс) и их специфика.

Литература: [6: с. 538- 554].

Лекция 33. ПОСТМОДЕРНИЗМ. ПРОЗА У. ЭКО И ДЖ. ФАУЛЗА.

Зарождение постмодернизма. Споры о термине «постмодернизм» среди культурологов и писателей. Статья М. Фидлера. Эстетическая теория и философская база постмодернизма. Яркие представители. Поэтика постмодернистического романа.

Творчество У. Эко. Эко как теоретик искусства. Роман «Имя розы»: специфика сюжета, автор и читатель, принцип интертекстуальности, поэтика заглавия. Отражение постмодернистической эстетики в роман Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (приёмы коллажа, проблема финала, проблема автора и др.).

Литература: [21: с.356-362], [22: с.138-142].

Самостоятельная работа студентов

Доля самостоятельной работы по дисциплине равна 30% отводимого на неё по учебному плану времени (а именно 27 часам). Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Искусство и литература»:

- чтение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой программой дисциплины;
- чтение художественных и литературно-критических произведений изучаемых авторов;
- работа со словарями и справочниками.

Темы для самостоятельного изучения

Тема № 1. КУЛЬТУРА МЕЖДУРЕЧЬЯ. «ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ».

1. Древнейшие цивилизации на территории Месопотамии (Междуречья). Особенности письменной культуры.
2. Мифология Месопотамии. Основные культы (жреческий культ, культ царя и др.).
3. «Эпос о Гильгамеше»: своеобразие сюжета, система персонажей. Гильгамеш как культурный герой.
4. Архитектура шумеро-аакадского периода. Зиккураты.
5. Искусство Ассирии и Вавилона. Специфика архитектурного творчества (Библиотека царя Ашшурбанипала, дворец Навуходоносора II, висячие сады Семирамиды, Вавилонская башня).
6. Скульптура Ассирии и Вавилона (статуи быков-шэду, ассирийский рельеф).

Литература

1. Анненкова Л. В стране зиккуратов: орнаменты Двуречья // Юный художник. 1996. № 5. С. 41-43.

2. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков; Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1999. – 462 с.

3. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Малая история искусств. М.: Искусство, 1976. – 375 с.

4. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М.: Детская литература, 1986. – 207 с.

5. Белицкий М. Забытый мир шумеров. М.: Наука, 1980. – 397 с.

6. Матвеев К.П., Сазонов А.А. Земля древнего Двуречья (мифы, легенды, находки и открытия). М.: Молодая гвардия, 1986 – 160 с.

7. Оппенгейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 1990. – 317 с.

8. Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня: Легенда и история. М.: Наука, 1991. – 157 с.

Тема № 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА.

1. Своеобразие эллинского периода в развитии культуры древней Греции.

2. Скульптура эпохи эллинизма:

а) Скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья»;

б) «Ника Самофракийская» как памятник вечной свободе;

в) «Венера Милосская» как образец камерного образа;

г) «Аполлон Бельведерский» как поэтический образ эпохи.

Литература

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М.: Искусство, 1992.

2. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Древний мир. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб.: СпецЛит, 2004. – 318 с.

3. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры. М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 624 с.

4. История Древней Греции. СПб.: Полигон; АСТ, 1999. – 638 с.

5. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М.: Искусство, 1980. – 271 с.

Тема № 3. ТВОРЧЕСТВО ЭСХИЛА.

1. Творческая биография Эсхила.
2. «Прикованный Прометей» как вершина творчества. Тираноборческий пафос трагедии.
3. Мифологический сюжет и его эволюция в пьесе.

Литература

1. Лосев А.Ф. Античная литература. – М.: ЧеРо, 2001. - 543 с.
2. Тронский И.М. История античной литературы: Учебник. – М.: КомКнига, 2005.- 464 с.
3. Гиленсон Б.А. История античной литературы. Кн 1. Древняя Греция. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 416 с.

Тема № 4. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО РИМА.

1. Новаторство древних римлян в архитектурном творчестве (появление арочного комплекса, свода и т.д.).
2. Традиция возведения триумфальных арок. Триумфальная арка Тита.
3. Римские форумы и базилики. Их строение.
4. Римские мосты и акведуки.
5. Имперский стиль в архитектуре Древнего Рима.

Литература

1. Ермакова С.О. Исторический центр Рима. М.: Вече, 2005. – 240 с.
2. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Древний мир. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб.: СпецЛит, 2004. – 318 с.
3. Турскова Т.А. Великие сооружения Древнего мира. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 414 с.
4. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.

Тема № 5. ЛИРИКА ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ

1. Жизненный путь Ф. Петрарки.
2. Лирика Ф. Петрарки:
  - а) гуманистические идеалы в лирике Ф. Петрарки.
  - б) Любовная поэзия. Образ Лауры.

Литература

1. Литература и искусство западноевропейского Средневековья / Ред. О.Л. Мощанская, Н.М.Ильченко. М., 2002.
2. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: в 2 т. М., 2001.

Тема № 6. КАРНАВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА В ТРАКТОВКЕ М. М. БАХТИНА

1. Карнавал как неотъемлемая часть средневековой и ренессансной культуры.
2. Концепция карнавального смеха в трактовке М.М. Бахтина. Понятие «амбивалентности» смеха.
3. Основные карнавальные образы: образ шута, образ дурака, образы уродов и юродивых, образы материально телесного низа и др.
4. Функции площадной лексики

Литература

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965, 1990.

Тема № 7. ТВОРЧЕСТВО МИКЕЛАНДЖЕЛЛО БУОНАРОТТИ.

1. Биографические сведения о М. Буонаротти. Периоды творчества.
2. Скульптурное творчество М. Буонаротти. «Давид» – вершина творчества.
3. Художественные особенности живописи М. Буонаротти. Роспись Сикстинской капеллы. Художественная специфика фресок («Сотворение Адама», «Изгнание из рая», «Дельфийская сивилла»).

4. библейские мотивы в творчестве М. Буонаротти. Картины «Положение во гроб» и «Мадонна Донни».

Литература

1. Микеланджело. М.: АСТ; Астрель, 2003. – 40 с.
2. Рачеева Е. Титан Возрождения. Микеланджело Буонарроти. Давид. Пьета. Мадонна Дони // Искусство: приложение к газете «ПС». 2005. № 9. С. 2-4; 6; 20.
3. Медкова Е. Особенности художественного языка Микеланджело. Давид. Пьета. Сикстинская капелла Собор Св. Петра// Искусство: приложение к газете «ПС». 2005. № 9. С. 3-4; 6; 16; 23.

Тема № 8. РЕНЕССАНСНЫЙ РЕАЛИЗМ. ТВОРЧЕСТВО ЛОПЕ ДЕ ВЕГИ.

1. Жизненный путь Л. де Веги.
2. Л. де Вега как основатель национального испанского театра. Эстетические взгляды драматурга: теория сценической интриги, нарушение правил трёх единств.
3. Драма «Собака на сене»: особенности системы персонажей и смысл заглавия.

Литература

1. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
2. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

Тема № 9. ЛИТЕРАТУРА «БУРИ И НАТИСКА».

ДРАМАТУРГИЯ ШИЛЛЕРА.

1. Литература «Бури и натиска»: основные представители, теоретические и эстетические принципы штюрмеров.
2. Драматургия Ф. Шиллера. Романтический этап. Пьеса «Разбойники».

Литература

1. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.

2. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

Тема № 10. НОВЕЛЛИСТИКА ЭДГАРА АЛЛАНА ПО.

1. Творческий путь Э. По. Этапы развития писателя. Основные сборники рассказов и новелл.
2. Типология новелл (циклы новелл).
3. Детективные новеллы Э.По. Поэтика таинственного. Занимательность сюжета. Динамика повествования.
4. Аналитические новеллы. Взаимосвязь иррационального и рационального в новеллах.

Литература

1. Проскурин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: Учебное пособие. М., 1998.
2. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. Ред. В.М.Толмачев. М., 2003.

Тема № 11. ИМПРЕССИОНИЗМ И ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ.

1. Импрессионистическое творчество П.О. Ренуара.
2. Постимпрессионизм и примитивизм в творчестве П. Сезанна и П. Гогена.

Литература

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.

Тема № 12. РЕАЛИЗМ. ТВОРЧЕСТВО ФЛОБЕРА.

1. Личность и судьба писателя. Реализм Флобера.
2. Роман «Госпожа Бовари»: «центростремительность» романа и образ Эммы Бовари. Принцип деромантизации в романе.

Литература

1. История всемирной литературы: В 9 т. М., 1990. Т. 7.

2. Реизов Б.Г. Гюстав Флобер. М., 1955 (или любое другое издание).
3. История зарубежной литературы XIX века / под. ред. Я.Н. Засурского. М., 1982.

**Тема №13. «ОТЗВУКИ ВЕКА ДЖАЗА В РОМАНЕ
Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».**

1. Эссе Ф.С. Фицджеральда «Отзвуки века джаза»: характерные настроения «джазового века»
2. Роман «Великий Гэтсби». История иллюзий «века джаза» в судьбе Дж. Гэтсби.
3. Тема богатства: ее раскрытие и осмысление автором.
4. Мотив утраты нравственного начала в судьбе центральных персонажей.

Литература

1. Горбунов А. Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда. М., 1974.
2. Зверев А. М. «Американская трагедия» и «американская мечта» // Литература США XX века: Опыт типологического исследования (авторская позиция, конфликт, герой). М., 1978. С. 134-208.
3. Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд: Творчество. Киев, 1982.
4. Толмачев В. М. От романтизма к романтизму: Американский роман 20-х гг. и проблемы романтической культуры. М., 1997.

**Тема №14. ЖАНР «ФИЛОСОФСКОЙ СКАЗКИ» В ТВОРЧЕСТВЕ
АНТУАНА ДЕ СЕНТА-ЭКЗЮПЕРИ.**

1. Творческий путь писателя. Место сказки «Маленький принц» в творчестве Сент-Экзюпери.
2. Основная тематика и проблематика сказки.
3. Соотношение философской идеи и системы образов в сказке Сент-Экзюпери (образы Маленького принца, Лиса и Розы; образ рассказчика и роль, функция образов астероидов и обитателей).

Задание: Выпишите из сказки А. де Сента-Экзюпери «Маленький принц» крылатые выражения.

Литература

1. Буковская А. Сент-Экзюпери, или Парадоксы гуманизма. М., 1983.
2. Ваксмахер М.Н. Французская литература наших дней. М., 1976. С. 3-67.
3. Григорьев В. Антуан Сент-Экзюпери. Л., 1973.

Список терминов

Миф, ритуал, синкретизм, анимизм, фетишизм, тотемизм, магия, табу, шаманизм, «палеолитические вены», инициация, менгиры, дольмены, кромлех, петроглифы, пантеон, пандемониум, бальзамирование, саркофаг, Фаюмский портрет, зиккурат, клинопись, брахманизм, джайнизм, шиваизм, буддизм, нирвана, идея «срединного пути», Инь-Янь, Дао, конфуцианство, даосизм, легизм, моизм, каллиграфия, фаллические процессии, эллинизм, гидрия, пелика, амфора, килик, чёрнофигурная вазопись, краснофигурная вазопись, периптер, архитектурный ордер, стилобат, колонна, база, капитель, антаблемент, архитрав, фриз, каннелюры, курс, кора, свод, арка, форум, базилика, акведук, термы, амфитеатр, теоцентризм, евангелие, часослов, замок, базиликальный храм, трансепт, средокрестие, хор, алтарь, цилиндрический свод, портал, тимпан, монастырский собор, паломническая базилика, кафедральный собор, нартекс, баптистерий, собор, крестовый свод, нервюра, контрфорс, аркбутан, стрельчатая арка, окно-роза, витраж, рыцарский орден, культ Прекрасной Дамы, куртуазность, рыцарский турнир, геральдика, герольд, монашеский орден, карнавал, ренессанс, пантеизм, натурфилософия, гуманизм, светская живопись, масляная живопись, барокко, классицизм, ампир, рококо, эклектика, караваджизм, гравюра, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, реализм, примитивизм, фовизм, модернизм, авангардизм, категория абсурда, «дадаизм, прием «двойного видения», сюрреализм, травестия, экзистенциализм, поставангардизм, экспрессионизм, фрейдизм, интуитивизм, постмодернизм.

Мифология, фольклор, лирика, эпос, жанр, драма, комедия, трагедия, роман, новелла, поэма, сатира, ирония, юмор, лирический герой, карнавализация, ренессансный реализм, принцип «трёх единств», «высокая комедия», синтетическая драма, эпистолярный роман, гротеск, романтический герой, критический реализм, натурализм, экспериментальный роман, мифологизм, неомифологизм, техника «потока сознания», автоматическое письмо», авторская маска, симулякр, литература «потерянного поколения», «принцип айсберга», смерть автора, нонселекция, интертекстуальность, реминисценция, пастиш, пластический театр, ризома, театр абсурда, телесность, массовая литература.

Список текстов для чтения

(Античная литература и Древний мир)

1. **«Эпос о Гильгамеше»**
2. **Мифы Древней Греции** (в изложении Н.А. Куна) // 10-12 на выбор
3. **Гомер**. Илиада. Одиссея // по выбору
4. **Эсхил**. Прикованный Прометей.
5. **Софокл**. Царь Эдип. Антигона.
6. **Еврипид**. Медея.
7. **Апулей**. Золотой осёл (Метаморфозы).

(Средние века и Ренессанс)

1. **Песнь о Нибелунгах**.
2. Легенда о **Тристане и Изольде** // по хрестоматии
3. **Рыцарская лирика** (поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров).
4. **Петрарка Ф.** Сонеты (Книга песен).
5. **Данте А.** Божественная комедия.
6. **Боккаччо Дж.** Декамерон // 8-10 новелл.
7. **Рабле Ф.** Гаргантюа и Пантагрюэль.
8. **Шекспир У.** Сонеты (44, 56, 106, 130, 137, 141, 143, 147). Сон в летнюю ночь. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир.
9. **Сервантес М.** Дон-Кихот.

(Литература XVII – XVIII).

1. **Лопе де Вега.** Собака на сене.
2. **Расин Ж.** Федра.
3. **Корнель П.** Сид.
4. **Мольер Ж.Б.** Тартюф. Дон Жуан. Мещанин во дворянстве.
5. **Вольтер.** Кандид. Орлеанская девственница // по выбору.
6. **Дефо Д.** Приключения Робинзона Крузо.
7. **Бомарше М.** Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро.
8. **Гете И.В.** Баллады. Страдания юного Вертера. Фауст.
9. **Шиллер Ф.** Разбойники.

(Литература XIX в.)

1. **Братья Гримм.** Сказки.
2. **Гофман Э.Т.А.** Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек.
3. **Байрон Д.Г.** Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда.
4. **По Э.** Убийство на улице Морг. Вильям Вильсон. Черный кот. Маска красной смерти. Падение дома Ашероу.
5. **Гюго В.** Собор Парижской Богоматери.
6. **Бальзак О.** Шагреновая кожа. Отец Горио.
7. **Флобер Г.** Госпожа Бовари.
8. **Мериме П.** Кармен. Матео Фальконе.
9. **Диккенс Ч.** Домби и сын.
10. **Теккерей У.** Ярмарка тщеславия.

(Литература рубежа XIX и XX вв.)

1. **Верлен П.** Лирика.
2. **Рембо А.** Лирика.
3. **Мопассан де Г.** Ожерелье. Пышка.
4. **Уальд О.** Портрет Дориана Грея. Сказки // 3-4 на выбор.
5. **Ибсен Г.** Пер Гюнт. Кукольный дом // по выбору.
6. **Метерлинк М.** Слепые.
7. **Шоу Б.** Пигмалион.

8. **Генри О.** Дары волхвов. Мишурный блеск. Грошовый поклонник. Персики. Пока ждёт автомобиль.

(Литература XX в.)

1. **Джойс Д.** Улисс // 1, 3, 5, 18 главы.
2. **Кафка Ф.** Превращение.
3. Лирика **Г.Гейма, Г. Тракля, Ф. Верфеля.**
4. **Камю А.** Чума. Посторонний // по выбору.
5. **Сартр Ж-П.** Тошнота.
6. **Хемингуэй Э.** Рассказы. *По выбору:* По ком звонит колокол. Прощай, оружие!
7. **Фицджеральд Ф.С.** Великий Гэтсби.
8. **Сент-Экзюпери А.** Маленький принц.
9. **Ионеско Э.** Лысая певица.
10. **Беккет С.** В ожидании Годо.
11. **Сэлинджер Д.** Над пропастью во ржи.
12. **Уильямс Т.** Трамвай «Желание».
13. **Зюскинд П.** Парфюмер.

Список изучаемых произведений искусства

(Древний мир)

1. Раненый бизон (пещера Альтамира);
2. Пасущийся олень(пещера Фон де Гом);
3. Голова быка (пещера Ляско);
4. Палеолитические Венеры;
5. Стоунхэндж;
6. Золотая маска Тутанхамона;
7. Пирамида Хефрена;
8. Большой Сфинкс;
9. Скульптурное изображение царицы Нефертити;

10. Пирамида Джосера;
11. Храм царицы Хатшепсут;
12. Фаюмский портрет «Юноша в золотом венке»;
13. Быки-шэду из дворца Саргона II;
14. Зиккурат;
15. Висячие дворцы Семирамиды;
16. «Таврокатапсия» (фреска Кносского дворца);
17. «Парижанка» (фреска Кносского дворца);
18. Львиные ворота;
19. Парфенон;
20. **Мирон** «Дискобол»;
21. **Скопас** «Вакханка»;
22. **Лисипп** «Апоксиомен»;
23. **Пракситель** «Отдыхающий сатир»;
24. **Пракситель** «Гермес с младенцем Дионисом»;
25. Венера Милосская;
26. Лаокоон;
27. Аполлон Бельведерский»;
28. Ника Самофракийская;
29. Эрехтейон;
30. Пелика с ласточками;
31. Динос «Корабли»;
32. Колизей;
33. Триумфальная арка Тита;
34. Статуя Антиноя;
35. Конная статуя Марка Аврелия;
36. Портрет Октавиана Августа в тоге;
37. Портрет императора Калигулы;
38. Портрет Каракаллы;
39. Портрет Брута;

40. Капитолийская волчица;

(Средние века и эпоха Возрождение)

1. Шамбор;
2. Крепость Тиволи;
3. Собор в Кёльне;
4. Тауэр;
5. Глоччестер;
6. Собор Парижской Богоматери;
7. Шартрский собор
8. **Л. да Винчи.** «Мадонна Лита», «Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Джоконда»;
9. **М. Буонаротти.** «Давид», «Сотворение Адама», «Положение во гроб»;
10. **Рафаэль С.** «Сикстинская Мадонна», «Три грации»;
11. **С. Боттичелли** «Рождение Венеры», «Весна», «Мистическое Рождество»;

(Искусство XVII – XIX в.)

1. **Рембрандт П.** «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор»;
2. **Веласкес Д.** «Венера перед зеркалом», «Менины», «Сдача Бреды»;
3. **Караваджо М.** «Вакх», «Казнь Марии Магдалины»;
4. **Рубенс П.П.** «Шубка»;
5. **Дюрер А.** «Меланхолия»;
6. **Греко Э.** «Святое семейство»;
7. **Давид Ж.-Л.** «Клятва Горациев»;
8. **Фридрих Д.** «Монах на берегу моря», «Двое, созерцающие луну»;
9. **Делакруа Ж.** «Свобода, ведущая в народ», «Алжирские женщины»;
10. **Гойя Ф.** «Сон разума рождает чудовище», «Какое мужество!», «Расстрел повстанцев», «Одетая Маха»;
11. **Жерико Т.** «Плот “Медузы”»;
12. **Айвазовский И.** «Девятый вал»;
13. **Брюллов К.** «Последний день Помпеи»;

14. **Васнецов В.** «Иван-царевич на Сером волке», «Сирин и Алконост», «С
квартиры на квартиру»;
15. **Мане Э.** «Завтрак на траве», «Олимпия»;
16. **Моне К.** «Впечатление. Восход солнца», «Кувшинки»;
17. **Ван-Гог В.** «Подсолнухи», «Автопортрет с отрезанным ухом»;
18. **Сёра Ж.** «Цирк»;
19. **Сезанн П.** «Пьеро и Арлекин»;
20. **Гоген П.** «Откуда мы пришли, куда мы идём?», «А ты ревнуешь!»
21. **Репин И.** «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану»;
22. **Шишкин И.** «Утро в сосновом бору», «Рожь»;
23. **Суриков И.** «Взятие снежного городка», «Посещение царевной женского
монастыря», «Утро стрелецкой казни»;
24. **Флавицкий И.** «Княжна Тараканова»
25. **Федотов** «Сватовство майора»
26. **Саврасов** «Грачи прилетели»
27. **Крамской** «Христос в пустыне», «Портрет неизвестной»
28. **Левитан** «Золотая осень»
29. **Максимов** «Приход колдуна в крестьянскую избу», «Всё в прошлом».
(Искусство XX в.)
30. **Врубель М.** «Пан», «Принцесса-лебедь», «Богатырь»;
31. **Б. Кустодиев.** «Купчиха за чаем»;
32. **А. Матисс** «Золотые рыбки», «Танец»;
33. **М. Шагал** «Прогулка», «Над Витебском»;
34. **Э. Мунк** «Крик»;
35. **К. Петров-Водкин.** «Купание красного коня»;
36. **П. Пикассо** «Авиньонские девицы», «Любительница абсента», «Девочка на
шаре», «Герника»;
37. **В. Серов** «Похищение Европы»;
38. **К. Малевич** «Чёрный квадрат», «Супрематизм», «Сенокос»;

39. **В. Кандинский.** «Композиция №6», «Красная конница», «Обложка альманаха «Синий всадник»;
40. **М. Ларионов.** «Парикмахер»;
41. **Н. Гончарова** «Велосипедист»;
42. **М. Дюшан.** «Велосипедное колесо»;
43. **М. Эрнст.** «Люди ничего не узнают»;
44. **С. Дали** «Предчувствие гражданской войны», «Сон, вызванный полетом пчелы...», «Лебеди, отражённые в слонах»;
45. **Э. Уорхолл.** «Мэрилин Монро», «Суп “Кемпбелл”»;
46. **Р. Лихтенштейн.** «В машине».

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

**Практическое занятие №1
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА**

План

1. Сведения о древних египтянах. Периодизация истории Древнего Египта.
2. Мифология древних египтян. Иконография основных божеств. Эстетизация смерти.
3. Основные архитектурные сооружения. Пирамиды Хуфу, Хафра и Микерина. Пирамида Джосера. Большой Сфинкс. «Тексты пирамид».
4. Египетские храмы. Своеобразие архитектуры.
5. Скульптура Древнего Египта. Статуи фараонов. Бюст царицы Нефертити. Гробница Тутанхамона.
6. Искусство Фаюмского портрета. Ритуальные истоки, художественный канон и техника исполнения. Фаюмский портрет и техника иконописи.

Литература

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. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.; Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1999. – 462 с.
3. Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь. Т.1. М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 1998. – 510 с.
4. Культура Древнего Египта. М.: Наука, 1976. – 444 с.
5. Матъе М.Э. Искусство Древнего Египта. СПб.: Летний Сад, 2001. – 800 с.

6. Замаровский В. Их величества пирамиды. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1986. – 430 с.
7. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Малая история искусств: Искусство Древнего Востока. М.: Искусство, 1976. – 376 с.
8. Павлов В.В. Египетский портрет I – IV веков. М.: Искусство, 1967.
9. Павлов В.В., Ходжаш С.И. Египетская пластика малых форм. М.: Искусство, 1985.
10. Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы. М.: 1979. – 152 с.
12. Лауэр Ж.-Ф. Загадки египетских пирамид. М.: 1966.
13. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М.: Искусство, 1985. – 255 с.
14. Стрелков А. Фаюмский портрет. М.,Л.: ACADEMIA, 1936. – 148 с.

Практическое занятие №2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ ЭПОС.

План

1. Культура Древней Индии как синтез древнейших цивилизаций. Культурные ценности Хараппы и Мохенджо-Даро.
2. Культура древних ариев. Древнейшие религиозно-философские тексты (Веды и «Упанишады»).
3. Мифологические представления древних индийцев.
4. Религиозные представления древних индийцев (ведизим, брахманизм, шиваизм, вишнуизм, джайнизм). Буддизм.
5. Древнеиндийский эпос. «Махабхарата» и «Рамаяна».

6. История возникновения и развития. Основные идеи буддизма. Личность принца Гаутамы.
7. Иконографический канон в изображении Будды. Скульптурные изображения Будды.

Литература

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
2. Ашиков В. Индия // Искусство: приложение к газете «ПС». № 14. 2006 С. 4-5, 8, 10-12, 16.
3. Сидоров С. Буддизм: история, каноны, культура. М.: Дизайн. Информация. Картография: Астрель: АСТ, 2005. – 487 с.
4. Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия. История и культура. СПб.: «Алетейя», 2001 – 288 с.
5. Фишер Р.Е. Искусство буддизма. М.: Слово/Slovo, 2001. – 222 с.
6. Гоголев К.Н. Мировая художественная культура: Индия, Китай, Япония: от древности до современности. М.: АЗ; МСК, 1999. – 350 с.
7. Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М.: Прогресс, 1968. – 216 с.
8. Короцкая А.А. Сокровища индийского искусства. М.: Искусство, 1966. – 384 с.
9. Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии. М.: Искусство, 1971. – 86 с.
10. Сидорова В.С. Художественная культура Древней Индии. М.: Наука, 1972. – 122 с.
11. Тюляев С.И. Искусство Индии. Архитектура, изобразительное искусство, художественные ремёсла. М.: Наука, 1968. – 188 с.

Практическое занятие №3

КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЭПОХА АНТИЧНОГО ИСКУССТВА.

ПОЭМЫ ГОМЕРА «ИЛИАДА» И «ОДИССЕЯ»

План

1. Крито-микенская эпоха как начальный этап в развитии искусства Древней Греции. Открытия Г. Шлимана и Эванса.
2. Искусство Крита. Кносский дворец. Фрески Кносского дворца.
3. Искусство Микен и Тиринфа. Гробница и маска Агамемнона. Львиные ворота.
4. Творчество Гомера. Гомеровский вопрос.
5. Миф и реальность «Илиады» и «Одиссеи». Образы богов и героев.

Литература

1. Гиленсон Б.А. История античной литературы: Древняя Греция – М.: Флинта: Наука, 2001 г., 416 с.
2. Лосев А.Ф. Античная литература. – М.: ЧеРо, 2001. - 543 с.
3. Тронский И.М. История античной литературы: Учебник. – М.: КомКнига, 2005. - 464 с.
4. Шталь И.В. “Одиссея” - героическая поэма странствий. - М.: Наука, 1979 г. – 168 с.

Практическое занятие №4

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

План

1. Древнегреческое искусство эпохи классики. Архитектурный ансамбль Афинского Акрополя
2. Творчество великих ваятелей Древней Греции.
  - а) Творчество Фидия,
  - б) Мирона,
  - в) Скопаса,
  - г) Праксителя.
3. Скульптура эпохи эллинизма. Творчество Лисиппа.

Литература

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М.: Искусство, 1992.
2. Грицак Е.Н. Афины и акрополь. М.: Вече, 2005. – 240 с.
3. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
4. История Древней Греции. СПб.: Полигон; АСТ, 1999. – 638 с.
5. Афинский Акрополь // Юный художник. 1993. № 7. С. 22-26.
6. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М.: Искусство, 1980. – 271 с.
7. Соколов Г.И. Искусство Древней Эллады: Архитектура. Скульптура. Прикладное искусство. М.: 1996.
8. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М.: Просвещение, 1968. – 109 с.
9. Античная скульптура из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина: Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1987. – 230 с.
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972. – 270 с.
11. Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. Л.: Искусство, 1981. – 187 с.
12. Чубова А.П. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. Л.: Искусство, 1986. – 249 с.
13. Полевой В.М. Искусство Греции: Древний мир. М.: Искусство, 1970. – 327 с.

Практическое занятие №5

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР. ТВОРЧЕСТВО СОФОКЛА

План

1. Историко-культурные особенности «века Перикла».
2. Жизненный и творческий путь Софокла.
3. Трагедия «Царь-Эдип». Образ идеального правителя и проблема ответственности царя перед своим народом. Тема рока в произведении.
4. Трагедия «Антигона». Проблема закона и нравственности в пьесе.

Литература

1. Лосев А.Ф. Античная литература. – М.: ЧеРо, 2001. - 543 с.
2. Тронский И.М. История античной литературы: Учебник. – М.: КомКнига, 2005. - 464 с.
3. Гиленсон Б.А. История античной литературы. Кн 1. Древняя Греция. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 416 с.
4. Мифы народов мира. - М., 1994. - С. 657 - 658.
5. Ярхо В.Н. “Эдипов комплекс” и “Царь Эдип” Софокла / Ярхо В.Н. Трагедия. Древнегреческая литература: Собрание трудов. – М.: Лабиринт, 2000, с. 126 - 150

Практическое занятие №6 КУРТУАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

План

1. Куртуазная лирика. Условия формирования куртуазной лирики.
2. Поэзия миннезингеров, трубадуров и труверов. Основные темы и мотивы.
3. Жанр средневекового романа. Рыцарский роман как синтез лирических и эпических традиций. Бретонский цикл: лэ, романы о Тристане и Изольде, Артуровские романы.

Задание: Согласны ли вы с утверждением, что героический эпос ориентирован на слушателя-воина, а рыцарский роман адресован даме? Ответ аргументируйте.

Литература

1. Мелетинский Е.М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. – М, 1983.
2. Прекрасная Дама. – М., 1984.
3. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – М., 1995.

Практическое занятие №7

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

План

1. Героический эпос Средневековья. Условия возникновения.
2. Немецкий героический эпос. История текста «Песни о Нибелунгах». Проблематика и основные образы произведения. Их характеристика.
3. Принципы циклизации французского героического эпоса. «Песнь о Роланде». Проблема авторства. Тематика произведения (идея патриотизма, тема «милрой Франции», мотив защиты христианской веры).
4. Испанский героический эпос. Происхождении образа Родриго Диаса по прозвищу «Сид»; отражение в «Песни о Сиде» особенностей исторического развития страны (реконкиста).
5. Английский героический эпос. «Беовульф»: основная тематика и образный строй произведения.

Литература

1. Хойслер А. Германский героический эпос и сказания о Нибелунгах.– М., 1960.
2. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – М., 1995.
3. Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока: Сравнительно-исторические очерки. – М., 2004.
4. Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975. – С. 5-26.
5. Гуревич А.Я. «Хронотоп» «Песни о Нибелунгах» // Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. – М.: Искусство, 1990. – С. 115-135.
6. История немецкой литературы: В 3 т. М., 1985. – Т.1.
7. Смирнов А.А. Кто был автором «Песни о Роланде» // Смирнов А. Из истории западноевропейской литературы. М., Л. – 1965.

Практическое занятие №8

ПОЭТИКА РОМАНА Ф. РАБЛЕ «ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ»

План

1. Своеобразие поэтики романа:
  - а) традиции жанра народных книг и городской литературы;
  - б) сатира и функции площадной лексики в романе
  - в) карнавальное совмещение верха и низа.
2. Способы воплощения ренессансных идей:
  - а) идея образования и просвещении (образы Олоферна и Панакрата);
  - б) идея просвещенного монарха (образ брата Жана)
  - в) идея идеального государства и традиции жанра утопии (Телемское аббатство);
  - в) идея острого ума (образы Панурга и шута Трибуле).
3. Мотив путешествия в романе как способ организации повествования.
4. Мотив вина в романе.

Литература

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, 1990 (и позднее).
2. Веселовский А.Н. Рабле и его роман // Веселовский А.Н. Избранные статьи (любое издание)
3. Дживелегов А.К. Рабле // История французской литературы. – М., 1946. – Т.1.
4. Дживелегов А.К. Рабле // Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Худ. лит., 1973. – С. 5-26.
5. Евнина Е.М. Ф. Рабле. – М., 1948.
6. Лосев А. Франсуа Рабле // Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. – С. 586-593.
7. Мир Рабле: В 3т. – Т. 3: (Веселовский А. Рабле и его роман; Бахтин М. Площадное слово в романе Рабле; Евнина Е. Франсуа Рабле; Брандис Е. Рабле под запретом; Пинский Л. Смех Рабле. – М., 2008. – 480 с.

8. Пинский Л. Смех Рабле // Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961.
9. Пинский Л.Е. Рабле // Краткая литературная энциклопедия: В 9т. – Т. 6. – С. 128-133.
10. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. Н. Любимова. М., 1973 (Библиотека всемирной литературы) (можно более поздние издания).
11. Шайтанов И.О. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. М., 1996. С. 250-283.

Практическое занятие №9

ТВОРЧЕСТВО САНДРО БОТИЧЧЕЛЛИ

План

1. Биографические сведения о художнике. Истоки творчества.
2. Мифологические и аллегорические картины Боттичелли: «Рождение Венеры», «Весна», «Венера и Марс», «Клевета».
3. Религиозные мотивы в творчестве художника. «Пьета», «Мистическое рождество».
4. Синтез христианского сознания и ренессансного антропоцентризма в творчестве Боттичелли. Портреты: «Портрет Джулиано Медичи», «Святой Фома Аквинский».

Литература

1. Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабкова Е.П. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. СПб.: Питер, 2006. – 416 с.
2. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры. М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 624 с.
3. Художники эпохи Возрождения. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 368 с.
4. Итальянское Возрождение. Художественные направления и стили. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. – 127 с.

5. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.

Практическое занятие №10

ИДЕАЛ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РАФАЭЛЯ

План

4. Творческая биография Рафаэля. Ранние годы. Флорентийские мадонны: «Мадонна со щеглёнком», «Мадонна в зелени». Портреты четы Дони. «Автопортрет».
5. Становление таланта. «Обручение Марии». «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем».
6. Римские годы. Расцвет творчества. «Афинская школа». «Мадонна Альба». «Мадонна в кресле». «Освобождение апостола Петра из темницы». Образы античности. «Триумф Галатеи». «Сикстинская Мадонна».

Литература

1. Виппер Б. Творчество Рафаэля // ИЗО в школе. 2005. № 1. С. 3-34.
2. Мартьянова О. «Афинская школа» Рафаэля // Искусство в школе. 2004. № 6. С. 69-83.
3. Аптекман В. Рафаэль: Начало пути // Искусство: приложение к газете «ПС». 2003. № 13. С. 6, 12.
4. Аптекман В. Рафаэль: Рим. Ватикан // Искусство: приложение к газете «ПС». 2003. № 14. С. 6, 12.
5. Аптекман В. Рафаэль: После Ватикана // Искусство: приложение к газете «ПС». 2003. № 15. С. 6, 12.
6. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
7. Сони́на Т. Творчество великого художника // Искусство. 1983. № 4. С. 54-62.

8. Баранов А. Рафаэль-портретист // Творчество. 1983. № 4. С. 16-22.
9. Воронова О. Рафаэлло // Юность. 1983. № 4. С. 81-82.
10. Прилуцкая Т. Рафаэль // Художник. 1983. № 4. С. 38-51; 54-63.
11. Лебедевский М.С. Портреты Рафаэля. М.: Изд-во Искусство, 1993. – 190 с.
12. Лебедевский М.С. Рафаэля. М.: Изд-во Искусство, 1994. – 127 с.
13. Рафаэль Санти. СПб.: «Пальмира», 1994. – 117 с.
14. Рафаэль. М.: Белый город, 2000. – 63 с.
15. Дажина В.Д. Рафаэль и его время. М.: Знание, 1983. – 56 с.
16. Гращенков В.Н. Рафаэль. М.: Искусство, 1971. – 218 с.
17. Элисберт Н.Е. Рафаэль Санти. М.: Искусство, 1969. – 79 с.
18. Алтаев А. Рафаэль. М.: Композитор, 1993. – 94 с.

Практическое занятие №11

ПОЭТИКА РОМАНА М. СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ»

План

1. История создания романа.
2. Жанровое своеобразие романа. Элементы рыцарского и плутовского (авантюрного) романа.
3. Образ Дон Кихота и элементы сатиры в романе. Дон Кихот и Гамлет.
4. Образ Санчо Пансы.

Литература

1. Балашов Н.И. Сервантес // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1985. Т. 3. С. 360-372.
2. Державин К.Н. Сервантес: Жизнь и творчество. М., 1958.
3. Завьялова А.А. Сервантес Сааведра // Зарубежные писатели: Библиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. М., 1997. Ч. 2 С. 244-249.
4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. М., 1996. С. 207-250.
5. Сервантес и всемирная литература. М., 1969.

Практическое занятие №12

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» В ИСКУССТВЕ ИСПАНИИ И ИТАЛИИ.

(Творчество Э. Греко, Д. Веласкеса и М. Караваджо).

План

1. Историко-культурная ситуация Испании и Италии XVII в.
2. Творчество Э. Греко. Христианские мотивы в творчестве художника. «Святое семейство». Традиции иконописи в портретах Э. Греко.
3. Творческий путь Д. Веласкеса.
  - а) Веласкес – живописец при дворе короля. Портреты королей и знатных особ. Портреты официальные и портреты интимные. «Менины» – портрет королевской семьи.
  - б) Историческая тематика «Сдача Бреды».
  - в) Религиозные мотивы в творчестве Веласкеса. «Распятие», «Поклонение волхвов».
4. Личность и творческий путь М. Караваджо. Основная тематика картин. Караваджо и караваджисты.

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.
3. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.

Практическое занятие №13

ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА.

ДРАМАТУРГИЯ Ж. РАСИНА И П. КОРНЕЛЯ

План

1. Жанр трагедии и его место в системе литературных жанров XVII века.

2. «Сид» П.Корнеля и эстетика классицизма:

- а) суть конфликта: столкновение личного и государственного интересов;
- б) образы Сиды и Химены;

3. Отступления от правил классицистической эстетики в пьесе

3. «Федра» Ж.Расина как психологическая трагедия:

- а) суть конфликта и разрешение;
- б) античный сюжет и его метаморфозы в пьесе;
- в) образ Федры и тема любовной страсти в трагедии

Литература

1. А.Д.Михайлова "Театр Корнеля". С.605-666.
2. Барт Р. Работы о Ж.Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
3. Золотов Ю.К. Нравственные основы действия во французском классицизме XVII века // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1988. Т.47. № 3. С.211-220.
4. Курилов А.С. Французский классицизм // В.Г.Белинский и литературы Запада. М., 1990. С.65-85.
5. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

Практическое занятие № 14

ДРАМАТУРГИЯ Ж. Б. МОЛЬЕРА.

ЖАНР «ВЫСОКОЙ КОМЕДИИ» В ТВОРЧЕСТВЕ МОЛЬЕРА

План

1. Творческая биография Жана Батиста Мольера.
2. Комедийное творчество Мольера. Комедия «Тартюф». Сатирическое обличение ханжества и лицемерия.
3. Художественное своеобразие комедии «Дон Жуан». Образ главного героя. Функция Сганареля. Смысл финала.
4. Пьеса «Мещанин во дворянстве». Трагическое и комическое в пьесе.
5. Система образов комедии:
  - а) образ Журдена;

б) представители аристократии;

в) молодое поколение.

5. Жанровое своеобразие комедии. «Мещанин во дворянстве как «высокая комедия»

Литература

1. Мультагули В.И. Мольер. Биография. Л., 1970.
2. История западноевропейского театра / под ред. Мокульского С.С. М., 1965.
3. История зарубежного театра / под ред. Бояджиева Г.Н. Ч.1. М., 1981.
4. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
5. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

Практическое занятие № 15

ЛИТЕРАТУРА АНГЛИИ.

РОМАН Д. ДЕФО «ПРИКЛЮЧЕНИЕ РОБИНЗОНА КРУЗО.

План

1. Историческая обстановка Англии XVII в. Творческий путь Д. Дефо. Дефо как публицист и политический деятель.
2. История создания романа «Робинзон Крузо» (путевой дневник Вудза Роджерса, судьба Александра Селькирка).
3. Жанровая природа романа «Робинзон Крузо». Дефо как создатель жанра «робинзоны».
4. Философско-аллегорический смысл романа. Элементы сатиры в романе.
5. Концепция образа Робинзона Крузо. Проходит ли Робинзон Крузо духовную и нравственную эволюцию?
6. Образ Пятницы
7. Смысл финала романа.

Литература

1. Аникст А. Дефо. М., 1957.

2. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966.
3. Соколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Киев-Одесса, 1983.
4. Тураев С.В. Введение в западноевропейскую литературу XVIII в. М., 1962.
5. Урнов Д. Робинзон и Гулливер. М., 1973.
6. Урнов Д. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986.
7. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1985. Т.5.

Практическое занятие № 16

СТИЛЬ РОКОКО В АРХИТЕКТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ XVIII В. КОМЕДИИ М. БОМАРШЕ

План

1. Рококо как одно из направлений эпохи Просвещения. Характеристика стиля.
2. Архитектура рококо. Основные сооружения и их особенности.
3. Рококо в литературе. Драматургия М. Бомарше. Художественное своеобразие комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». Образ Фигаро. Стиль и язык Бомарше.

Литература

1. История западноевропейского театра / под ред. Мокульского С.С. М., 1965.
2. История зарубежного театра / под ред. Бояджиева Г.Н. Ч.1. М., 1981.
3. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
4. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.
5. Мультатули В.И. Комедии Бомарше. М., 1988.

Практическое занятие №17

ТВОРЧЕСТВО И. В. ГЁТЕ

План

3. Творческий путь И.В. Гёте. Периоды творчества.
4. Предромантизм в творчестве Гёте. Художественное своеобразие лирика Гёте. Баллады.
5. Сентиментализм в творчестве Гёте. Роман «Страдания юного Вертера». Жанровое своеобразие и образ Вертера. Отражение эстетики сентиментализма в романе.
6. Драматическая поэма «Фауст».
  - а) Источники сюжета
  - б) Функции прологов
  - в) Образ Мефистофеля
  - г) Испытания Фауста
  - д) Смысл финала
  - е) Жанровое своеобразие произведения

Литература

1. Аникст А.А. "Фауст" Гете. Литературный комментарий. М., 1979.
2. Волков И.Ф. "Фауст" Гете и проблема художественного метода. Изд. МГУ, 1970.
3. Жирмунский В.М. Очерки по истории немецкой классической литературы. Л. 1972. С.466-497.
4. Лейтес И.С. От "Фауста" до наших дней. М., 1987.
5. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
6. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

Практическое занятие №18

НОВЕЛЛИСТИКА Э. Т. А. ГОФМАНА

План

1. Личность и творческая судьба Э. Т. А. Гофмана. Место мистификации в творческой биографии писателя.
2. Место сказки в творчестве Гофмана.
3. Сущность гофмановского романтического двоемирия в сказках «Крошка Цахес» и «Золотой горшок»
  - а) мир «музыкантов» и его образное воплощение;
  - б) мир «немузыкантов» и его образное воплощение.
3. Образ Цахеса как иллюстрация романтического гротеска.
4. Романтическая ирония в сказках и ее философский смысл.
6. Новелла «Песочный человек». Образ романтического героя в произведении. Проблема финала. Каковы ваши отношения к финалу новеллы?

Литература

1. История зарубежной литературы XIX века: Учебник для вузов /Дмитриев А.С., Соловьева Н.А., Петрова Е.А и др. М., 2000.
2. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник. – М., 2003.
3. Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. М., 1987.
4. Миримский И.В. Гофман // История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. Гл. XV.
5. Федоров Ф.П. Эстетические взгляды Гофмана. Рига, 1970.

Практическое занятие №19

РЕАЛИЗМ В ИСПАНИИ. НОВЕЛЛЫ П. МЕРИМЕ.

План

1. Творческий путь Проспера Мериме. Мистификация творческого пути Сборник «Театр Клары Гасуль».

2. Тематическая градация новелл П. Мериме.
3. Новелла «Кармен». Необычность сюжета Образная система произведения.
4. Охарактеризуйте образы рассказчиков в произведении П.Мериме. Раскройте суть принципа «двойного рассказывания».
5. Новелла «Матео Фальконе». Сложность образа Матео Фальконе. «Местный колорит» Испании в произведении.

Задание: Определите, в чем заключается отличие творческого метода П. Мериме от романтического метода. В чем выражается своеобразие соотношения романтизма и реализма в «экзотических» новеллах П. Мериме?

Литература

1. Андреев Л.Г. Проспер Мериме //История французской литературы. М., 1987.
2. Виппер Ю.Б. Проспер Мериме // История зарубежной литературы XIX века. М., 1970. Ч. 2, кн. 1.
3. Михайлов А.Д. Проспер Мериме в своих письмах // Мериме Проспер. Письма к незнакомке. М., 1991.
4. Проскурин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: Учебное пособие. М., 1998.

Практическое занятие №22

ДРАМАТУРГИЯ СИМВОЛИЗМА.

ТВОРЧЕСТВО Б. ШОУ, М. МЕТЕРЛИНКА, Г. ИБСЕНА

1. Драматургия Бернарда Шоу. Художественные принципы драматургических преобразований Шоу.
  - 1.1 «Дом, где разбиваются сердца» как «интеллектуальная драма». Своеобразие конфликта. Образ интеллигента и мотив «утраченных иллюзий» в драме. Чеховские традиции в драматургии Б. Шоу.
  - 1.2 «Пигмалион»: характер конфликта и тема кукольной жизни в пьесе. Миф о Пигмалионе как основа сюжета.

2. Творчество Генрика Ибсена. Проблема личности как стержень творчества Ибсена.

2.1 Пьеса «Кукольный дом». Характер конфликта в пьесе. Тема кукол.

2.2 «Пер Гюнт»: Проблема личности в пьесе. Образ Пер Гюнта. Проблема национальной романтики и трактовка фольклорных мотивов в драме.

3. «Театр молчания» Мориса Метерлинка. Идея статичной драмы. Пьеса «Слепые». Черты символистской поэтики в драме Метерлинка.

Литература

1. Храповицкая Г.Н. Метерлинк // Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. М., 1997. – Ч. 2. – С. 42-47.
2. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней: Очерки. М., 1973.
3. Эткинд Е.Г. Театр Мориса Метерлинка // Метерлинк М. Пьесы. М., 1958.
4. Храповицкая Г.Н. Ибсен и западноевропейская драма его времени. М., 1979.
5. Б.Шоу. Квинтэссенция ибсенизма / Хрестоматия. Зарубежная литература 20 века. Т. 1. М., 1981. С. 240-242.

Практическое занятие №20 СИМВОЛИЗМ В ЖИВОПИСИ.

План

1. Живопись символизма. Основные представители в русском и западноевропейском искусстве. Техника изображения и основные приёмы художников символистов.
2. Символизм в русской живописи. Выставка «Алая роза» (1904). Деятельность общества «Голубая роза».
3. Творчество М. Врубеля. Фольклорные мотивы в творчестве Врубеля. Художественная техника.

Литература

1. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.

2. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2. / под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
3. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы: учебное пособие для студентов. – М., 2003.
4. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
5. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
6. Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века: судьба и облик России. – М., 1998.

Практическое занятие №21

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЭКСПРЕССИОНИЗМА

План

1. Социальные и философско-эстетические предпосылки появления экспрессионизма.
2. Особенности эстетики экспрессионизма:
  - а) экспрессионизм в живописи. Основные представители. История создания и художественное своеобразие картины Э. Мунка «Крик». Анализ картины.
  - б) экспрессионизм в литературе. Лирика Г.Гейма, Г. Тракля, Ф. Верфеля. Основная тематика и образы стихотворений немецких поэтов-экспрессионистов.
  - в) экспрессионизм в музыке
  - г) экспрессионизм в архитектуре и скульптуре XX в.

Задание: 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.

7. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.

Практическое занятие №22

АВАНГАРДИЗМ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 20-30 ГГ. XX В.

План

1. Становление авангарда в России в 20-30-е гг.
2. Авангардизм в творчестве В. Кандинского.
3. Супрематизм. Творчество К. Малевича.
4. Лучизм. Творчество Н. Гончаровой и М. Ларионова.
5. Группа «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Соединение традиций европейского постимпрессионизма, примитивизма и русского городского фольклора.

Литература

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
2. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: учебное пособие для вузов. – М., 2001.

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
4. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.

Практическое занятие № 23

БИТНИЧЕСТВО ВАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. РОМАН Д.Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ».

План

1. Возникновение битничества в американской культуре второй половины XX в. Творческий путь Д.Д. Сэлинджера.
2. Суть конфликта Холдена Колфилда с обществом:
  - 2.1. Холден Колфилд и его семья;
  - 2.2. Холден Колфилд и его сверстники в школе;
  - 2.3. Холден Колфилд и учителя (поиск духовного наставника);
  - 2.4. Холден Колфилд в путешествии по Нью-Йорку (смысл вопроса об утках);
  - 2.5. Холден Колфилд и его отношение к литературе (комментарий к его сочинениям и записям).
3. Мотив бегства (путешествия) в романе Сэлинджера и предшествующая традиция. Скитания Холдена.
4. Проблема смыслоутраты в романе. Философия дзэн-буддизма и её выражение в романе.
5. Интерпретация названия романа «Над пропастью во ржи».
6. Философско-религиозный характер финала романа.

Литература

1. Анастасьев Н. Миры Джерома Сэлинджера // Молодая гвардия. 1965. № 2.
2. Галинская И.Л. Философские и эстетические основы поэтики Д.Д.Сэлинджера. М., 1975.
3. Галинская И.Л. Загадки известных книг. М., 1986.

4. Завадская Е. Что Сэлинджер ищет в «дзэн»? // Историко-филологические исследования. М., 1967.
5. Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе США (битники, Сэлинджер, Беллоу, Апдайк). М., 1969.

Практическое занятие № 24.

РОМАН П. ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР»

План

1. Проблема «зла» и тема «гениального злодея» в литературе XX века: её исторические, социальные и нравственные корни. Примеры произведений в данной тематикой.
2. Многоаспектность проблемы «зла» в «Парфюмере» и её синкретическое воплощение в художественном мире романа.
3. Двойственность образа Жана-Батиста Гренуя.
4. Двуприродность метафоры «аромата» и её художественная реализация.
5. Черты постмодернистской эстетики в романе: аллюзии и реминисценции, принципы метаигры и «двойного кодирования».

Литература

1. Зверев А. Преступления страсти: вариант Зюскинда // Иностран. лит. 2001. № 7. С. 256-262.
2. Гладилин Н.В. Роман П. Зюскинда «Парфюмер» как гипертекст // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 108-118.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Дарк О. Художник и его натурщицы: Заметки о романах Д. Фаулза «Коллекционер» и П. Зюскинда «Парфюмер» // Литературное обозрение. 1993. № 7-8. С. 70-74.
5. Кургинян М. Романы Томаса Манна: формы и метод. М., 1975. С. 275-303.
6. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994. С.344-361.
7. Риндисбахер Х.Д. От запаха к слову: моделирование значений в романе П. Зюскинда «Парфюмер» //Новое литературное обозрение. М., 2000. №43.

8. Якимович А. Пансион мадам Гайар, или Безумие разума (Проблема тоталитаризма в конце XX века) // ИЛ. 1992. № 4. С. 226-236.
9. Зарубежная литература XX века: Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др. М., Высшая школа, 2004.
10. История зарубежной литературы XX века: Учеб. / Под ред. Л.Г. Михайловой и Я.Н. Засурского. М., 2003.

Образцы контрольных работ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

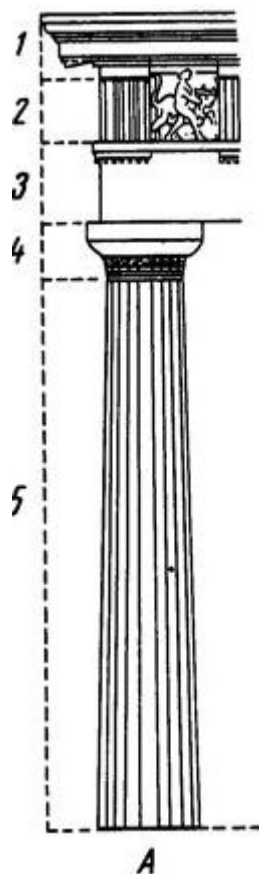
1. Заполните таблицу. Почему в современных культурологических концепциях число богов первого порядка колеблется от 12 до 14?

Греческие боги – олимпийцы	Функции
Зевс	
Гера	
Аид	
Аполлон	
Арес	
Артемида	
Афина	
Афродита	
Гермес	
Гестия	
Гефест	
Деметра	
Дионис	
Посейдон	

2. Перечислите греческих богов второго порядка и назовите их функции.
3. Назовите и охарактеризуйте основные культы и обряды древнегреческой культуры.

4. Охарактеризуйте специфические черты и перечислите основные памятники крито-микенской эпохи. Какие открытия принадлежат Г. Шлиману?

4. Назовите вид греческого ордера и опишите его составные части

2. Назовите типы ваз

a)

в)

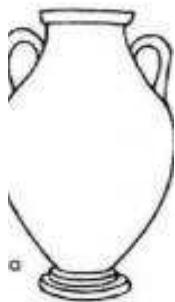
б)

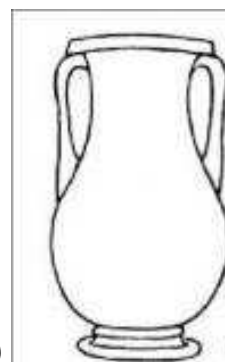
г)

д)

ж)

е)

5. Назовите стили древнегреческой вазописи.

6. В чём отличие художественной манеры Скопаса от художественной манеры Праксителя?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА.

1. Охарактеризуйте направления из истории искусства XX века (назвать время существования, характерные черты, основных представителей): *сюрреализм, кубизм, абстракционизм, супрематизм.*

2. Опознавание памятника художественной культуры. Необходимо назвать автора и название произведения 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.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Назовите социальные предпосылки возникновения средневекового героического эпоса. Какие особенности исторического развития страны (реконкиста) отразились в «Песни о моём Сиде»?
2. Дайте определение понятию «куртуазность». Назовите основные жанры куртуазной литературы.
3. Назовите и охарактеризуйте основные культы рыцарской культуры. Назовите основные циклы рыцарских средневековых романов.
4. Охарактеризуйте композиционное строение поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия».
5. Какие черты карнавальной культуры Средневековья и Ренессанса отразились в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
6. Охарактеризуйте функцию шута и значение образа Глостера в трагедии У. Шекспира «Король Лир».
7. Как вы понимаете суть гамлетовского вопроса.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

1. Дайте определение *литературному романтизму*. Назовите время возникновения, охарактеризуйте романтическую картину мира, эстетическую концепцию романтизма, философскую базу и основные понятия данного направления.
2. Охарактеризуйте тип романтического героя Дж. Г. Байрона. Наложила ли отпечаток творческая биография поэта на становление образа его романтического героя? Как вы понимаете выражение «надеть Гарольдов плащ»?
3. Охарактеризуйте «мир музыкантов» и «мир немусыкантов» в новелле-сказке Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес».
4. Какие черты карнавальной культуры Средневековья отразились в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Как они повлияли на становление образов романтических персонажей (Квзимодо, Эсмеральда)?

Образцы тестовых заданий

Вариант – I

1. Особенностью мифомышления является:

- а) рациональное восприятие мира, наличие субъектно-объектных связей
- б) эмпирическое восприятие мира, отсутствие логических связей и субъектно-объектных отношений, восприятие природы как чуждой, инфернальной стихии
- в) в мифомышлении наличествует осознание отличия человека от внешней природы, отделённость индивидуального от группового, иррационального от рационального.

2. Архаическими обрядами перехода является:

- а) культ предков
- б) культ матери
- в) обряд инициации
- г) обряды шамана
- д) свадебный обряд
- е) обряд рождения ребёнка

3. Типами первобытных сооружений является:

- а) базилика
- б) менгиры
- в) собор
- г) акведук
- д) амфипростиль
- е) дольмены

5. Энекан-Буга является наивысшим божеством древнейшей культуры:

- а) эвенков
- б) этрусков
- в) римлян
- г) шумеров

6. Богом бальзамирования и хранителем подземного царства у древних египтян является:

- а) Осирис
- б) Анубис
- в) Ра
- г) Сет

7. Согласно мифологическому преданию, Большой Сфинкс охраняет пирамиду фараона:

- а) Джосера

б) Хефрена

в) Тутанхамона

8. Одним из приключений Гильгамеша является («Эпос о Гильгамеше»):

а) всемирный потоп

б) поиски Священного Грааля

в) очистка Авгиевых конюшен

г) путешествие на остров Ланка в поисках возлюбленной Ситы

9. Древнешумерский царь, выстроивший своей возлюбленной сооружение, впоследствии получившее название «Висячие дворцы Семирамиды»:

а) Навуходоносор

б) Саргон II

в) Хамураппи

в) Ксеркс

10. Во главе древнеславянского пантеона стояли:

а) Лада, Ярило, Велес

б) Перун, Стрибог, Дажьбог

в) Род, Мокошь, Хорс

11. Обряд продажи косы в славянской культуре являлся неотъемлемой частью:

а) похоронного обряда

б) свадебного обряда

в) святочных игр

г) колядований

12. Заветные сказки являются подвидом жанра:

а) быличек

б) волшебных сказок

в) социально-бытовых сказок

г) сказок о животных

13. В основу какой религиозной доктрины Древнего Китая положена строгая социальная иерархия, ритуализированный этикет, идея создания государства как некой семьи, почитание уважение старших по роду:

а) даосизм

б) моизм

в) легизм

г) конфуцианство

14. Характерной чертой древнекитайского искусства является:

а) синкретизм

б) рационализм

в) склонность к символизации

г) монументальность

15. Первыми очагами древнеиндийской культуры являются:

а) Ян Шао

б) Хараппа и Мохенджо-Даро

в) Микены и Тиринф

г) острова Крит и Фера

16. В сюжетную основу какого древнеиндийского эпоса положена борьба за власть Кауравов и Пандавов – потомков мифического царя:

а) «Махабхараты»

б) «Рамаяны»

в) «Вед»

г) «Упанишад»

17. Маска Агамемнона была обнаружена в ходе археологических раскопок:

а) Г. Шлимана

б) Эванса

г) Ж.Ф. Шампольона

д) А.П. Окладникова

18. Создателем статуи Афины Парфенос, находящейся в центре Афинского Акрополя считается:

а) Скопас

б) Лисипп

в) Фидий

г) Пракситель

19. Какие храмы не включены в Афинский Акрополь:

а) Парфенон

б) Сокровищница сифноцев

в) Эрехтейон

г) храм Посейдона

20. Во главе «плебейской триады» римских божеств стоит:

а) Юпитер, Марс, Квирин

б) Церера, Либер, Либера

в) Янус, Веста, Венера

21. Ритуальными истоками римского скульптурного портрета является:

а) жреческий обряд

б) погребальный обряд

в) обряд гадания

г) свадебный обряд

22. Римский портрет эпохи династии Флавиев характеризуется:

а) патетикой, героизацией, прорисовкой мельчайших черт мимики

б) стремлением к символизации и абстрактности

в) монументальностью, брутальностью, условностью

Вариант – II

1. Кто из героев поэмы Гомера «Илиады» был повинен в гибели Патрокла:

а) Агамемнон

б) Менелай

в) Одиссей

г) Гектор

2. Что вручил Эол Одиссею, согласно сюжету поэмы Гомера «Одиссея»:

а) копье для ослепления Полифема

б) мех с ветрами

в) карту, на которой был указан путь в Итаку

г) амфору, в которой содержался яд для убийства сирен

3. Ритуальными истоками возникновения древнегреческой комедии является:
- а) культ предков
  - б) культ Диониса
  - в) культ Зевса
  - г) культ Афины
4. Магистральной тематикой какого произведения античной литературы является тема рока и образ идеального государя:
- а) Эсхил «Прикованный Прометей»
  - б) Софокл «Царь Эдип»
  - в) Еврипид «Медея»
  - г) Аристофан «Лягушки»
5. Прообразом первой психологической драмы в истории развития мировой литературы можно считать:
- а) трагедию Еврипида «Медея»
  - б) комедию Аристофана «Облака»
  - в) трагедию Софокла «Электра»
  - г) трагедию Еврипида «Ипполит»
6. Разновидностью какого жанра является произведение Апулея «Метаморфозы или Золотой осёл»:
- а) социально-бытовой роман
  - б) эпистолярный роман
  - в) авантюрно-плутовской роман
  - г) драматическая поэма
7. Главным социально-историческим и культурным фактором появления средневекового героического эпоса явилось:
- а) появление светской литературы
  - б) распространение христианской религии христианской культуры
  - в) падение Римской империи и вторжение варваров
  - г) приход к власти династии Каролингов

8. Одним из рыцарей «круглого стола» и героем романов Артуровского цикла является:

- а) Парсифаль
- б) Ролан
- в) Сид
- г) Тристан

8. Магистральным образно-тематическим комплексом сонетов Ф. Петрарки является:

- а) тема гуманизма
- б) образ «смуглой леди»
- в) любовная тематика и образ Лауры
- г) образ бунтаря и мотив странствия

9. Согласно сюжету «Божественной комедии» Данте, ад образован:

- а) 5 кругами
- б) 9 кругами
- в) 12 кругами
- г) 3 кругами

10. Согласно сюжету «Божественной комедии» Данте, в пасти у Люцифера находятся:

- а) Иисус Христос
- б) Брут
- в) Иуда
- г) Вергилий
- д) еретики

11. Все новеллы, входящие в состав «Декамерона» Дж. Боккаччо повествуются от лица:

- а) автора
- б) Фьяметты
- в) трёх молодых людей и семи дам
- г) сэра Чаполлетто

12. Рассказ о Телемском аббатстве в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» представляет собой разновидность жанровой модели:

- а) новеллы
- б) утопии
- в) философской сказки
- г) антиутопии

13. Неотъемлемыми чертами смеховой карнавальной культуры Средневековья и Ренессанса, нашедшими отражение в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»:

- а) образы материально-телесного низа
- б) убийство короля
- в) площадная лексика
- г) выбор короля дураков
- д) изгнание юродивых
- е) обряд продажи косы

14. Кто сообщает Гамлету о смерти отца в трагедии У. Шекспира «Гамлет»:

- а) Призрак отца Гамлета
- б) Гертруда
- в) Розенкранц и Гильденстерн
- г) Офелия

15. Какое произведение У. Шекспира знаменует собой переходный этап от комического творчества к трагическому:

- а) «Укрощение строптивой»
- б) «Сон в летнюю ночь»
- в) «Буря»
- г) «Венецианский купец»

16. Почему в романе М. Сервантеса «Дон Кихот» главный герой отправился объясняться в любви Дульсинеи Тобосской:

- а) потому что Санчо Панса сказал Дон Кихоту, что она в него тайно влюблена
- б) потому что он начитался рыцарских романов и сошёл с ума

- в) потому что у настоящего рыцаря должна быть некая Прекрасная Дама
- г) потому что он принял Дульсинею Тобосскую за свою жену

17. Представителями ренессансного реализма в литературе являются:

- а) П. Кальдерон
- б) У. Шекспир
- в) Лопе де Вега
- г) Ж. Расин

18. Философской базой классицизма является:

- а) философия Декарта и Лейбница
- б) философия Дж. Локка
- в) философия С. Кьеркегора
- г) философия Вольтера

19. Поэтическим манифестом классицизма является:

- а) лирический сборник Г. Гейне «Книга песен»
- б) лирический трактат Н. Буало «Поэтическое искусство»
- в) трактат Г. Лессинга «Лаокоон»
- г) драма Ж. Расина «Федра»

20. Какие отступления от классицистической эстетики отразились в драме П. Корнеля «Сид»:

- а) основой сюжета послужил испанский героический эпос
- б) образ Сиды получился комическим
- в) Корнель нарушил единство места действия
- г) действия драмы не укладываются в одни сутки

21. Критика ханжества и лицемерия отражена в комедии Ж.Б. Мольера:

- а) «Мнимый больной»
- б) «Тартюф»
- в) «Мизантроп»
- г) «Дон Жуан»

22. Философская система какого автора стала объектом сатиры в поэме Вольтера «Орлеанская девиственница»:

- а) философия Дж. Локка
- б) философия Лейбница
- г) философия И. Канта
- д) философия Ф. Бэкона

23. Представителем стиля рококо в литературе Просвещения является:

- а) М. Бомарше
- б) И.В. Гёте
- в) С. Ричардсон
- г) Д. Дефо

24. В духе какого направления написан роман И.В. Гёте «Страдания юного Вертера»:

- а) сентиментализм
- б) барокко
- в) классицизм
- г) предромантизм

25. Определите жанровую специфику «Фауста» Гёте:

- а) поэма
- б) трагедия
- в) роман в письмах
- г) драматическая поэма

Вопросы к зачёту

(II семестр)

1. Общая характеристика первобытной культуры: основные черты и периодизация. Понятие мифа и основные типы мифов. Формы древних религиозных представлений в архаической культуре. Архаические обряды перехода Система табу.
2. Специфика первобытной скульптуры и архитектуры. Наскальная живопись. Первобытные пещеры как памятники культуры. Памятники первобытной культуры на территории Сибири и Дальнего Востока. Петроглифы.
3. Культура Древнего Египта. Мифологические представления. Представления о загробной жизни и особенности погребального культа древних египтян. Архитектура Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и пирамиды.
4. Своеобразие эстетического канона в древнеегипетской скульптуре. Гробница Тутанхамона: история открытия и изучения. Скульптурное изображение Нефертити. Искусство фаюмского портрета.
5. Древнейшие цивилизации Междуречья. Мифология древних шумеров. Основные культы и обряды. Своеобразие письменности. «Эпос о Гильгамеше». Своеобразие архитектурного и скульптурного эстетического канона древних шумеров.
6. Культура древних славян. Этногенез восточных славян. Национальный уклад жизни русского человека. Славянский пантеон и пандемониум. Славянские обряды перехода и магия ритуалов в славянской обрядности.
7. Понятие фольклора как вида народной культуры. Устное народное поэтическое творчество как составная часть фольклора. Основные

- фольклорные жанры: былины, сказки, несказочная проза, заговоры, частушки. Детский фольклор.
8. Культура Древнего Китая. Своеобразие религиозно-мифологических представлений древних китайцев. Основные культы древних китайцев. Философско-религиозные учения в Древнем Китае (конфуцианство и даосизм). Специфика древнекитайской скульптуры и архитектуры. Основные жанры древнекитайской живописи.
  9. Культура Древней Индии как синтез древнейших цивилизаций (Хараппа и Мохенджо-Даро) и культуры древних ариев. Мифологические воззрения и религиозные учения. Древнеиндийский эпос: «Махабхарата» и «Рамаяна».
  10. Буддизм. Принц Гаутама как основатель буддизма. «Четыре благородных истины». Идея «срединного пути». Иконографический канон в изображении Будды.
  11. Художественная культура Древней Греции: своеобразие и основные этапы становления древнегреческой культуры. Мифология и основные культы древних греков.
  12. Искусство Древней Греции: крито-микенская эпоха. Открытия Г. Шлимана и Эванса. Архитектура и скульптура Крита и Микен. Творчество Гомера. «Гомеровский вопрос» в истории развития литературы. Гомеровский эпос.
  13. Древнегреческий театр: устройство театра и организация театральных представлений. Древнегреческая комедия: истоки возникновения и художественное своеобразие. Обзор творчества Аристофана.
  14. Древнегреческая трагедия. Творчество Эсхила («Прикованный Прометей») и Еврипида («Медея»).
  15. Творчество Софокла. Образ идеального правителя и тема рока в драме «Царь Эдип». Тема совести и закона в пьесе «Антигона».
  16. Греческая вазопись: типы и стили древнегреческой вазописи. Особенности древнегреческой архитектуры: структура и виды греческих ордоров. Типы греческих храмов. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя.

17. Древнегреческая скульптура эпохи классики. Творчество Фидия, Мирона, Скопаса, Праксителя. Эллинистическая скульптура: своеобразие образов, сюжетов, приёмов, основные статуи. Творчество Лисиппа.
18. Художественная культура древнего Рима. Мифология древних римлян: пантеон и демонология. Основные обряды и культы. Своеобразие литературы Древнего Рима. Творчество Вергилия и Апулея.
19. Римский скульптурный портрет: этапы становления и художественная специфика. Архитектура древних римлян: новаторство художественных форм и основные сооружения.
20. Художественная культура Средневековья. Картина мира средневекового человека и образ жизни. Развитие христианства. Рыцарство: основные культы и обряды. Основные темы и мотивы лирики миннезингеров, трубадуров и труверов.
21. Рыцарский роман как синтез лирических и эпических традиций. Бретонский цикл. Легенда о Тристане и Изольде.
22. Средневековый героический эпос Германии, Англии, Франции, Испании («Песнь о Нибелунгах», «Беовульф», «Песнь о Роланде», «Песнь о моём Сиде»).
23. Романское искусство. Общая характеристика романского стиля. Типы романских архитектурных сооружений и соборов. Специфика романской скульптуры.
24. Готический стиль в искусстве Средних веков. Готический собор как символическое отображение представлений о Боге и мире. Устройство готического храма. Основные памятники готической архитектуры и скульптуры.
25. Общая характеристика эпохи Возрождения. Периодизация итальянского Возрождения. Гуманизм как главная философская концепция эпохи. Ренессанс в Италии. Творчество Леонардо да Винчи.
26. Идеал высокого Возрождения в живописи Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли и Микеланджело Буонаротти.

27. Творчество Ф. Петрарки. Поэтика и основные мотивы лирики.
28. Творчество Данте Алигьери. «Божественная комедия»: композиционное строение, тематика, образный строй.
29. «Декамерон» Дж. Боккаччо: тематика новелл, тема гуманизма и антиклерикальные мотивы в произведении.
30. Жизнь и творчество Ф. Рабле. Жанровое своеобразие романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». Творчество Рабле и смеховая культура Средневековья и Ренессанса в трактовке М.М.Бахтина.
31. Жизнь и творчество У. Шекспира. Сонеты Шекспира: образ «смуглой леди». «Шекспировский вопрос». Комедии У. Шекспира. Тематическое разнообразие. Анализ одной из комедий.
32. Трагедии У. Шекспира. Тематическое разнообразие. Анализ одной из трагедий.
33. Возрождение в Испании. Творчество М. Сервантеса. Соединение трагедийного и комедийного начал в романе «Дон Кихот».
34. «Золотой век» в искусстве Испании и Италии. Живопись Д. Веласкеса и М. Караваджо. Караваджо и караваджисты. Христианские мотивы в творчестве Э. Греко.
35. Общая характеристика эпохи Нового времени. Характеристика основных направлений эпохи. Основные черты барокко. Специфика барочной архитектуры, литературы и живописи. Творчество Рубенса, Рембрандта и А. Дюрера.
36. Классицизм. Философская основа и эстетическая теория классицизма. Французский классицизм. Трагедии П. Корнеля и Ж. Расина как образец классицистической драмы.
37. Творческий метод Ж.-Б. Мольера. Жанр «высокой комедии» в творчестве Мольера.
38. Литература эпохи Просвещения. Принципы просветительской эстетики. Основные представители и стили. Творческий метод Вольтера.

39. Просвещение в Англии. Творческий метод Д. Дефо. Поэтика романа «Робинзон Крузо». Дефо как основатель жанра «робинзонады».
40. Стилль «рококо» в архитектуре и литературе XVIII в. Комедии Бомарше.
41. Сентиментализм в литературе XVIII в. Литература «Бури и натиска». Драматургия Шиллера.
42. Творческий путь И.В. Гёте. Лирика периода «Бури и натиска». «Страдания юного Вертера» и немецкий сентиментализм. Драматическая поэма И. В. Гёте «Фауст»: литературные источники, история создания, проблематика и основные образы.

(III семестр)

1. Особенности духовной культуры XIX в. Романтизм как явление мировой культуры: философская база и основные понятия романтической эстетики. Немецкий романтизм (сказки братьев Я. и В. Гримм). Творчество Э.Т.А. Гофмана.
2. Романтизм в Англии. Лирика Дж. Байрона. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда».
3. Американский романтизм. Новеллистика Эдгара По.
4. Французский романтизм. Творческий путь В. Гюго. Роман «Собор Парижской богоматери»: Квазимодо как романтический герой, образ Эсмеральды.
5. Импрессионизм в живописи. Основные жанры и представители. Творчество Э. Мане и К. Моне.
6. Постимпрессионизм в живописи. Творческий путь В. Ван Гога. Примитивизм. Живопись П. Сезанна и П. Гогена.
7. Реализм. Новый подход к изображению среды и человеческих характеров. Творчество Г.Флобера. Роман «Госпожа Бовари».
8. Творчество П. Мериме. Калейдоскоп тем и образов в новеллах П. Мериме.

9. Творческий путь О. де Бальзака. Принципы организации «Человеческой комедии». Философская проблематика повести «Шагреновая кожа». Роман «Отец Горио».
10. Реализм в Англии. Характеристика викторианского стиля. «Прерафаэлиты». Художественный метод Ч. Диккенса и У. Теккерея.
11. Натурализм в культуре XIX в. Э. Золя как теоретик и глава натуралистов. Новеллистика Ги де Мопассана.
12. Общая характеристика литературного процесса рубежа веков. Творчество О. Уайльда. Идеиное содержание романа «Портрет Дориана Грея». Художественное своеобразие сказок О. Уайльда.
13. Особенности мировоззрения и творчества О. Генри. Основная тематика и проблематика новелл О. Генри.
14. Символизм в русском и западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв. Поэзия символизма. Творческий путь А. Рембо и П. Верлена.
15. Символизм в драматургии. Творческий метод Г. Ибсена. «Театр молчания» М. Метерлинка.
16. Драматургия Б. Шоу. Тема «кукольной жизни» в пьесе «Пигмалион». Чеховские традиции в драматургии Б. Шоу.
17. Живопись символизма. Основные представители. Деятельность общества «Голубая роза». Творчество М. Врубеля.
18. Стиль модерн в русском и западноевропейском искусстве начала XX века (художественное объединение «Мир искусства»). Модерн в архитектуре.
19. Модернизм как философско-эстетическая и художественная система XX века. Модернизм и авангардизм. Многообразие стилей и направлений. Принципы повествовательной манеры Д. Джойса (роман «Улисс»).
20. Художественный мир Ф. Кафки. Тема отчуждения человека в новелле «Преображение».
21. Русский художественный авангард (творческие объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», «лучизм» М. Ларионова и Н. Гончаровой).

22. В.Кандинский как представитель абстракционизма. Особенности мировоззрения и творчества.
23. К.Малевич как основатель супрематизма. Особенности мировоззрения и творчества.
24. Фовизм. Творческий метод А. Матисса.
25. Художественная практика экспрессионизма. Экспрессионизм в литературе (поэзия Г.Гейма, Г. Тракля, Ф. Верфеля), в музыке и изобразительном искусстве. «Крик» как категория эстетики Э. Мунка и экспрессионистов.
26. Кубизм в западноевропейском искусстве XX в. Творчество П. Пикассо.
27. Литература «потерянного поколения». Творчество Э. Хемингуэя.
28. Творческий путь. Ф.С. Фицджеральда. «Отзвуки века джаза» в романе «Великий Гэтсби».
29. Художественная практика дадаизма.
30. Сюрреализм в западном искусстве (теоретические идеи и художественные приемы). Творческий метод С. Дали.
31. Экзистенциализм в литературе XX века. Социально-исторические и философские истоки, основные категории экзистенциализма. Творчество А. Камю и Ж.П. Сартра.
32. Жанр «философской сказки» в творчестве А. де Сента –Экзюпери.
33. Эстетика и поэтика театра абсурда. Своеобразие пьес С. Беккета и Э. Ионеско.
34. Драматургия Т. Уильямса. Теория «пластического театра» и её воплощение в пьесе «Трамвай «Желание».
35. Поп-арт как поставангардное направление в европейском и американском искусстве после Второй мировой войны. Творчество Э. Уорхола и Р. Лихтенштейна.
36. Битничество в американской культуре второй половины XX века. Роман Дж. Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: мотив смыслоутраты и проблема выбора. Смысл заглавия романа.

37. Тотальное искусство в художественной культуре второй половины XX века. Формы тотального искусства (лэнд-арт, хэппенинг, перформанс).
38. Постмодернизм: основные черты, философская и эстетическая база постмодернизма. Проза У. Эко, Дж. Фаулза и П. Зюскинда (по выбору).

Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература

1. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. Пособие / Б.А. Эренграсс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренграсс. – М., 2005.
2. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Древний мир. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб.: СпецЛит, 2004. – 318 с.
3. История Амурской области с древних времён до начала XX века. Энциклопедия / Ред. А.П. Забияко, А. Т. Деревянко. – Благовещенск, 2009.
4. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов. – М., 2001.
5. Срабова О.Ю. Новое время. Западная Европа XVII-XIX вв.: Учеб. пособие. – СПб., 2004.
6. Хоруженко К.М. Мировая художественная культура. Структурно-логические схемы: Учеб. пособие. – М., 2003.
7. Забияко А.П. Начала древнерусской культуры. Учебное пособие. М., 2000.
8. Кирдан Б.А., Зуева Н.Н. Русский фольклор. Учебное пособие. М., 2001.
9. Лосев А.Ф. Античная литература. – М.: ЧеРо, 2001. - 543 с.
10. Тронский И.М. История античной литературы: Учебник. – М.: КомКнига, 2005. - 464 с.
11. Литература и искусство западноевропейского Средневековья / Ред. О.Л.Мощанская, Н.М.Ильченко. М., 2002.
12. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: в 2 т. М., 2001.
13. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В.Разумовской. М., 2001.
14. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.

15. Проскурин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: Учебное пособие. М., 1998.
16. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. Ред. В.М.Толмачев. М., 2003.
17. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.
18. Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе: Учебное пособие. М., 1998.
19. Зарубежная литература XX века: Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др. М., Высшая школа, 2004.
20. История зарубежной литературы XX века: Учеб. / Под ред. Л.Г. Михайловой и Я.Н. Засурского. М., 2003.

Дополнительная литература

1. Куценков П.А. Начало. Очерки истории первобытного и традиционного искусства. М.: Алетея, 2001. – 264 с.
2. Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2000. – 399 с.
  1. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. – 622 с.
  2. Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. М.: 1957. – 237 с.
  3. Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М.: Наука, 1980. – 135 с.
  4. Окладников А.П. Олень золотые рога. Хабаровск: 1989. – 207 с.
  5. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995.
  6. Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В.П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.
  7. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987; Т. 2, М., 1988, Т.6 М., 1991.
  8. Аниховский С. Э., Болотин Д. П., Забияко А.П., Пан Т.А. Маньчжурский клин. Благовещенск, 2005.
  9. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. СПб.: Летний Сад, 2001. – 800 с

10. Матвеев К.П., Сазонов А.А. Земля древнего Двуречья (мифы, легенды, находки и открытия). М.: Молодая гвардия, 1986 – 160 с.
11. Шумер: город Эдема. М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.
12. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Изд-во Астрель; Изд-во АСТ; Издат. центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. – 632 с
13. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972. – 160 с.
14. Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия. История и культура. СПб.: «Алетейя», 2001 – 288 с.
15. Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. Л.: Искусство, 1981. – 187 с.
16. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М.: Искусство, 1992.
17. Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М.: Наука; Слава, 2000. – 435 с.
18. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М.: Искусство, 1971. – 232 с. Большой путеводитель по Библии. М.: Республика, 1993 – 479 с.
19. Художники эпохи Возрождения. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 368 с.
20. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы. Учебное пособие для студентов. – М., 2003.
21. Кантор А.М. Искусство XVIII века. М., 1976.
22. Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII в. М., 1962.
23. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись, скульптура, графика. М., 1964.
24. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
25. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. – М., 1999.
26. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2-х тт. – М, 2002.
27. Ильина Т. В. История искусств: западноевропейское искусство. – М., 2000.

28. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство. – М., 1989
29. Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2-х тт. – СПб, 1998.
30. Модернизм: Анализ и критика основ и направлений. – М., 1987.
31. На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. – М. 1994.
32. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
33. Азадовский М.К. История русской фольклористики. В 2-х тт. Т. 1. М., 1958, Т. 2, М., 1963.
23. Аникин А. Русское устное народное творчество. М, 1988.
24. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение /Ред. М.Алексеев. М., 2000.
25. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
26. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. Происхождение и классические формы. М., 1983.
27. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и карнавальная культура Средневековья и Ренессанса. М, 1990.
28. Артамонов В. История зарубежной литературы 17 – 18 веков. М., 1993.
29. Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. М., 1975.
30. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966.
31. Николукин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968.
32. Обломиевский Д.Д. Французский символизм. М., 1973.
33. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
34. Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
35. Ивашева В. “Век нынешний и век минувший...”. Английский роман XIX века в его современном звучании. М., 1990.
36. Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции. М., 1955.
37. История зарубежной литературы XIX века. Ч. 1-2. М., 1979.
38. Гозенпуд А. Пути и перепутья. Л., 1967
39. Днепров В.Д. Черты романа XX века. М.-Л., 1965.

40. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Харьков, 2000.
41. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.

Наглядные пособия

Изоальбомы

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (500 биографий мастеров, 1200 изображений, музеи и коллекции, тематические экскурсии). М.: Большая российская энциклопедия, 2002.
2. Энциклопедия 1000 великих художников. М.: ООО «БИЗНЕСОФТ», 2005.
3. Государственная Третьяковская галерея: путеводитель. – М., 2000.
4. Живопись. 1920-1930. Государственный Русский музей. – М., 1989.
5. Изобразительное искусство Ленинграда / сост. В.И. Гапеева, В.А. Гусев, А.В. Цветова. – Л., 1981.
6. Воронцова М.М. Школа рисунка и живописи. В 2-х дисках. М., 2005.
7. 5555 шедевров мировой живописи. М., 2002.
8. Романтизм. М., 2004.
9. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. М., 1996.
10. Эрмитаж. Искусство Западной Европы: Художественная энциклопедия. СПб., 1998.
11. Неизвестный русский авангард / сост. А.Д. Сарабьянов. – М., 1992.
12. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму: альбом. – М., 2001.
13. Сальвадор Дали. – М., 2000.
14. Русский музей: альбом-путеводитель / авт. текста и сост. В. Гусев, Е. Петрова. – СПб, 2001.
15. Советское искусство. 1920-1930 годы. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство / каталог. – Л., 1988.
16. Centre Pompidou the national museum of modern art (на англ. яз.). – Paris, 2000.

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.
3. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: От наскальных рисунков до киноискусства. М.: «Новый диск», 2003.
4. Архитектура. Россия XII-XIX вв.: видеоэнциклопедия для народного образования. М., 1981.
5. Государственная Третьяковская галерея: История и коллекции. М., 2001.
6. Русское искусство XVIII-XIX вв. М., 2005.
7. Эрмитаж. 4 кассеты. М., 2000.
8. Матисс и Ван Гог: Великий Матисс. Твой Винсент. М., 1997