

САМАРСКИЙ ордена ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ им. АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Планы семинарских занятий,
упражнения и методические указания
по подготовке реферата

1-й год обучения

САМАРА 1992

Составители: Е. Р. Кузнецова, Д. Г. Литвинов,
Л. П. Подгорная, З. Р. Подгорный,
Н. С. Скотникова

ББК Ч 110.1

История мировой культуры: Планы семинарских занятий, упражнения и методические указания по подготовке реферата. 1-й год обучения /Самар. авиац. ин-т; Сост. Е. Р. Кузнецова, Д. Г. Литвинов, Л. П. Подгорная, З. Р. Подгорный, Н. С. Скотникова. Самара, 1992. 28 с.

Составлены на основе программы по истории мировой культуры и научно-методических разработок преподавателей гуманитарных дисциплин кафедры философии. Включают в себя контрольные вопросы к зачетам, библиографические списки, упражнения, темы и методические указания по подготовке рефератов.

Предназначены студентам дневного отделения всех факультетов института.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского ордена Трудового Красного Знамени авиационного института имени академика С. П. Королева

Ответственный за выпуск
канд. философ. наук, доц. З. Р. Подгорный

I. КЛАССИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. ИСКУССТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

1. Творчество как выражение сущности человека. История изобразительного искусства — история развивающегося человеческого духа.
2. Полифункциональность искусства.
3. Язык искусства: знаки, образы, аллегории, символы. Символика цвета. Колорит.
4. Искусство и религия. Искусство и наука. Искусство и философия.
5. Художественные эпохи и художественные стили.
6. Психология художественного восприятия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите виды изобразительного искусства.
2. Дайте характеристику понятиям «деятельность» и «творческая деятельность».
3. Что такое гармония, ритм, декор?
4. Охарактеризуйте аллегории и символы в живописи.
5. Что такое стилизация в живописи?
6. Расскажите о роли цвета в жизни человека и в искусстве.
7. Назовите эпохи и стили в живописи.
8. Что представляет собой механизм формирования художественного восприятия?

Библиографический список

- Алексеев С. С. О колорите. М., 1974.
Борев Ю. Б. Эстетика. М., 1981.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1965.
Глазычев В. Л. Гемма Коперника. Мир науки в изобразительном искусстве. М., 1989.

- Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен. М., 1968.
 Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 1970.
 Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974.
 Кантор А. М. Предмет и среда в живописи. М., 1981.
 Марков М. Е. Искусство как процесс. М., 1970.
 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
 Образцов С. В. Эстафета искусств. М., 1983.
 Претте М. К., Капальдо А. Творчество и выражение. Ч. I. М., 1981.
 Претте М. К., Капальдо А. Творчество и выражение. Ч. II. М., 1985.
 Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.
 Рид Г. Определения искусства // Современная книга по эстетике. М., 1957.
 Фриче В. Социология искусства. М.-Л., 1930.
 Христиансен Б. Философия искусства. СПб., 1911.
 Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.

Тема 2. У ИСТОКОВ ИСКУССТВА

1. Зарождение искусства в первобытном обществе. Находки времен палеолита: наскальная живопись и скульптура. Первые изображения человека.
2. Изменение форм и содержания первобытного искусства в период неолита. Магия первобытного искусства.
3. Сущность древнеегипетской культуры и ее отражение в искусстве.
4. Архитектура древних египтян. Храмы. Пирамиды. Художественные каноны изобразительного искусства.
5. Религиозная реформа Аменхотепа и амарнский период древнеегипетского искусства.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Когда и где были сделаны первые открытия памятников первобытного искусства?
2. Какие из видов изобразительного искусства получили развитие в первобытном обществе?
3. В чем заключается специфика изображения зверя и человека в первобытном искусстве?
4. Чем объясняются особенности древнеегипетского искусства? Каковы его функции?
5. Раскройте основные черты древнеегипетского художественного канона.
6. Каковы эстетические принципы древнеегипетского портрета?
7. Назовите и охарактеризуйте наиболее известные памятники искусства Древнего Египта.

Библиографический список

- Богословский Е. С. Древнеегипетские мастера. М., 1983.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 1. М., 1988.
Долгополов И. В. Мастера и шедевры. М., 1987.
Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1981.
Картер Г. Гробница Тутанхамона. М., 1959.
Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976.
Культура Древнего Египта /Под ред. И. С. Кацнельсона. М., 1976.
Лапис И. Матье М. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. М., 1969.
Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1980.
Матье М. Э. Во времена Нефертити. Л., 1965.
Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство. Малая история искусства. М.—Дрезден, 1973.
Монтэ П. Египет Рамзесов. М., 1984.
Павлов В. В. Египетский портрет I—IV веков. М., 1967.
Померанцева Н. В. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
Рубинштейн Р. И. Мифы Древнего Египта. М., 1959.
Сокровища Британского музея /Под ред. В. Г. Луконина. М., 1984.
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
Угринович Д. М. Искусство и религия. М., 1982.

Тема 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР АНТИЧНОСТИ

1. Истоки, особенности и феномены античной культуры.
2. Искусство «дворцовой цивилизации» Крита и Микен. Кермика, рельеф, фрески и мелкая пластика.
3. Два типа архаического искусства. Ордерная архитектура. Скульптура и вазопись.
4. Культура классического периода и ее эстетический эталон. Расцвет скульптуры и архитектуры. Глиптика.
5. Эпоха эллинизма: синкретизм, полнота и универсальность духовной культуры. Искусство эллинистической эпохи.
6. Функционализм римского искусства. Портрет и архитектура. Мозаики и фрески.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое ордер? Каковы его типы и составные части?
2. Какие храмы составляют афинский Акрополь?
3. Назовите известных Вам скульпторов и их произведения эпохи классической Греции.
4. За какую из своих скульптур Фидий был одновременно прославлен и осужден?
5. Почему здания—усыпальницы называются мавзолеями?
6. Назовите самую большую скульптуру Древней Греции.

7. Какие сюжеты древнегреческой мифологии и эпоса отражены в эллинистической скульптуре?
8. Почему комплекс архитектурно-скульптурных произведений называется ансамблем?
9. Какие архитектурные ансамбли эллинистической эпохи Вам известны?
10. Чем обусловлено развитие римского реалистического портрета?
11. Что такое «фаумский портрет»?
12. Какие архитектурные сооружения составляют Римский Форум?
13. Какие достижения римской архитектуры используются в современном строительстве?
14. Что такое арка, акведук, базилика, амфитеатр, ротонда, монументальная колонна, термы?

Библиографический список

- Артамонов С. Д. Литература Древнего мира. М., 1988.
 Архитектура античного мира /Сост. В. Н. Зубов, Ф. А. Петровский, М., 1940.
 Блаватский В. Д. Греческая скульптура. М.-Л., 1929.
 Блаватский В. Д. История античной росписной керамики. М.-Л., 1953.
 Бродский Б. И. Жизнь в веках. М., 1990.
 Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. М., 1988.
 Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
 Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 1. М., 1988.
 Колпинский Ю. Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
 Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990.
 Куи Н. А. Легенды и мифы древней Греции. М., 1975.
 Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Лосев А. Ф. Держание духа. М., 1988.
 Ривкин Б. И. Античное искусство. М., 1972.
 Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. М., 1972.
 Словарь античности /Сост. Й. Ирмшер. М., 1989.
 Соколов Г. И. Акрополь в Афинах. М., 1968.
 Соколов Г. И. Эгейское искусство. М., 1972.
 Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
 Чубова А. П. Искусство Европы I—IV веков. М., 1970.

Тема 4. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Мировоззрение средневековья, его особенности и роль в трансформации искусства.
2. Раннехристианское искусство до тысячного года:
 - а) живопись римских катакомб;
 - б) архитектура и устройство первых христианских храмов;
 - в) иконопись и мозаика;
 - г) канон в живописи;
 - д) искусство Византии и Равенны.

3. Искусство Западной Европы после тысячного года:
 - а) романский стиль;
 - б) готика и ее разновидности;
 - в) живопись: миниатюра, икона и витраж.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что представляла собой система ценностей средневековья?
2. В чем специфика формирования христианского искусства?
3. Какие архитектурные принципы положены в основу базилик?
4. Почему мозаика считалась идеальной техникой в раннехристианской живописи?
5. Что такое «канон христианской живописи»?
6. Каковы основные христианские аллегории?
7. Чем отличаются друг от друга романский и готический стили?
8. Что представляла собой первая технологическая революция и какое воздействие оказала она на развитие искусства?
9. Какой была техника витража в эпоху средних веков?
10. В чем заключаются особенности средневековой иконы и миниатюры?

Библиографический список

- Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Бессмертный Ю. Л. Мир глазами знатной женщины IX века // Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Бродский Б. И. Жизнь в веках. М., 1990.
- Гершензон-Чегодаева Н. М. Нидерландский портрет XV века. Его истоки и судьбы. М., 1972.
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Даркевич В. П. Путиями средневековых мастеров. М., 1972.
- Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы, Средние века. Возрождение в Италии. М., 1982.
- Ляковская О. А. Французская готика. М., 1973.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.—М., 1964.
- Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. М., 1985.
- Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
- Седова Т. А. Старая пинакотекa в Мюнхене. М., 1990.
- Тяжелов В. Готическое искусство // Очерки истории искусства. М., 1987.
- Харитонович Д. А. Средневековый мастер и его представления о вещи // Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
- Ювалова Е. Западноевропейское искусство раннего средневековья и романской эпохи // Очерки истории искусства. М., 1987.
- Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI—XIII веков. М., 1978.

Тема 5. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Разложение средневекового уклада и новая роль искусства в жизни общества и человека. Становление гуманизма.
2. Проторенессанс. Творчество Данте, Джотто, С. Мартине.
3. Раннее Возрождение. Создание новой художественной системы. Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Л.-Б. Альберти.
4. Высокое Возрождение:
 - а) художественная жизнь Флоренции. Роль Лоренцо Великолепного в развитии искусства. С. Боттичелли;
 - б) становление картины как особого типа живописного произведения. Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело;
 - в) венецианская школа живописи. Джорджоне и Тициан;
 - г) творчество Д. Арчимбольдо.
5. Позднее Возрождение. Маньеризм. Тициан, И. Босх, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко.
6. Возрождение в Германии и Нидерландах: А. Дюрер, Л. Крахт, Г. Гольбейн, Ян ван Эйк, П. Брейгель старший.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что представляет собой социальное явление под названием «гуманизм» и каковы основные его идеи?
2. Почему именно эпоху Возрождения называют временем гениев?
3. В чем особенности живописи Ренессанса?
4. Что дало основание называть Флоренцию XV века «колыбелью Возрождения»?
5. Каков смысл аллегорий в картинах С. Боттичелли?
6. Кто такой Д. Савонарола и какую роль сыграл он в жизни общества эпохи Возрождения?
7. В чем различие нравственных и эстетических идеалов Рафаэля и Микеланджело?
8. Что такое «сфумато» в живописи Леонардо да Винчи?
9. Дайте характеристику понятия «прекрасное» применительно к творчеству Рафаэля.
10. В чем состояло новаторство живописи Тициана?
11. Что представляли собой живописные реформы Джорджоне?
12. Что такое маньеризм?
13. Каковы отличительные черты Северного Возрождения?
14. Расскажите о символике картин А. Дюрера.

Библиографический список

- Абрамсон М. П. От Данте к Альберти. М., 1979.
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

- Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2-х томах. М., 1990.
 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1974.
 Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. М., 1972.
 Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1956.
 Дажина В. Д. Микеланджело. Рисунок в его творчестве. М., 1987.
 Данте Алигьери Божественная комедия /Пер. М. Лозинского. М., 1967.
 Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. II. М., 1990.
 Живопись старых мастеров в музеях Советского Союза. Альбом /Сост. И. Линник. Л., 1989.
 Зубов В. П. Леонардо да Винчи. М., 1962.
 Иероним Босх. Альбом /Сост. Г. Фомин. М., 1974.
 Лазарев В. Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
 Лебедевский М. С. Портреты Рафаэля. М., 1988.
 Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
 Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973.
 Мелентьева Е. А. Джотто—флорентиец. Л., 1973.
 Очерки истории искусства /Под ред. Н. Е. Григоровича и Г. Г. Поспелова. М., 1987.
 Петрочук О. К. Сандро Боттичелли. М., 1984.
 Седова Т. А. Старая пинакотекка в Мюнхене. М., 1990.
 Типология и периодизация культуры Возрождения /Под ред. В. И. Рутенбурга. М., 1978.

Тема 6. НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ, СТИЛИ И ЖАНРЫ

1. Первые буржуазные революции в Европе и новая духовная жизнь общества. Основные художественные направления эпохи: рококо, реализм, барокко, классицизм.
2. Формирование национальных художественных школ. Испанская живопись XVII века: Эль Греко, Диего Веласкес.
3. XVII век в Голландии и Фландрии: творчество Рембрандта, Рубенса, А. ван Дейка.
4. Новаторство французской живописи XVIII века: А. Ватто, О. Фрагонар, Ж. Б. С. Шарден.
5. Английский портрет: Т. Гейнсборо, Д. Рейнолдс, У. Хогарт.
6. Великая французская революция и искусство. Ж. Л. Давид — художник «революционного классицизма». Творчество Ф. Гойи и его влияние на развитие европейской культуры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что нового по сравнению с эпохой Возрождения стремится отобразить искусство XVII века? В какие новые стилевые формы, жанры это воплотилось?
2. Охарактеризуйте следующие стили в искусстве: рококо, реализм, барокко, классицизм.

3. Назовите настоящее имя и происхождение Эль Греко. Какие работы этого живописца Вам известны?

4. К каким темам обращался в своем творчестве Рембрандт? Что представляло интерес для него как человека и художника?

5. Каким Вы находите доминирующий в большинстве полотен Рубенса колорит — теплым или холодным?

6. Раскройте содержание эпохи Просвещения. Назовите представителей этого направления в литературе, музыке, живописи.

7. Что нового привнес во французскую живопись Шарден? В каких жанрах он работал, кого избрал героем своих произведений?

8. Кого из французских художников считают основоположником стиля рококо в живописи? На примере конкретных художественных произведений охарактеризуйте особенности этого направления.

9. В чем состоит специфика развития английской живописи XVII—XVIII веков?

10. Чем отличается творчество У. Хогарта от творчества других английских художников? Какими представлял он на суд зрителей героев своих картин и гравюрных сериалов?

11. Что представляет собой серия гравюр «Капричос» испанского художника Ф. Гойи?

12. Картины каких европейских художников XVII—XVIII веков находятся в собраниях русских музеев?

Библиографический список

- Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2-х томах. М., 1990.
Валлантен А. Эль Греко (Доменико Теотокопули). М., 1962.
Герман М. Ю. Давид. М., 1964.
Герман М. Ю. Хогарт и его время. М., 1976.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Выпуск II. М., 1990.
Долгополов И. В. Мастера и шедевры. М., 1987.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. М., 1978.
Западноевропейская художественная культура XVIII века /Под ред. В. И. Прокофьева. М., 1980.
Золотов Ю. К. Французский портрет XVIII века. М., 1968.
Кантор А. М. Искусство XVIII века. Малая история искусств. М.—Дрезден, 1977.
Коллинский Ю. Д. Франсиско Гойя. М., 1965.
Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы. М., 1982.
Некрасова Е. А. Томас Гейнсборо. М., 1990.
Прусс И. В. Западноевропейское искусство XVII века. Малая история искусств. М.—Дрезден, 1984.
Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1971.
Фейхтвангер Л. Франсиско Гойя или тяжелый путь познания. М., 1982.
Шнайдер М. Франсиско Гойя. М., 1988.
Якимович А. К. Диего Веласкес. Художник и дворец. М., 1989.
Якимович А. К. Шарден и французское Просвещение. М., 1981.

Тема 7. XIX ВЕК: КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА И РЕВОЛЮЦИЯ ИМПРЕССИОНИЗМА

1. Духовная атмосфера европейского общества XIX столетия и многообразие художественных направлений и школ.

2. Неоклассицизм, романтизм, реализм: эстетические идеалы и художественные принципы. Творчество Ж. Энгра, Э. Делакруа, Т. Жерико, О. Домье, Ж. Милле, Г. Курбе.

3. Импрессионизм как революция в искусстве. Живопись Э. Мане, О. Ренуара, Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея.

4. Поиск философских и символических начал искусства:

а) неоимпрессионизм — Ж. Сера, П. Синьяк;

б) постимпрессионизм — П. Сезанн, В. ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы отличительные характеристики стилей неоклассицизма, романтизма и реализма?

2. К какому направлению в искусстве можно отнести работы Э. Делакруа и какова одна из наиболее известных тем его творчества?

3. Какую картину Т. Жерико и почему его современники называли «манифестом романтизма»?

4. Назовите исторические события, которые отразил в своем творчестве О. Домье.

5. Как и в каких произведениях Ж. Милле отображена крестьянская тема?

6. Г. Курбе и его «салон реалистической живописи». Кто был героем полотна этого художника?

7. Почему импрессионистские реформы в живописи были названы революцией?

8. Что представляли собой творческие открытия импрессионистов?

9. Назовите темы и жанры работ наиболее известных художников-импрессионистов.

10. Почему в определенные эпохи в искусстве доминируют символические начала? Что представляют собой эти эпохи?

11. Какие два основных периода можно выделить в творчестве В. ван Гога?

12. Что такое «пуантилизм» и в чем его живописные особенности? Какими еще синонимическими терминами обозначают это направление?

Библиографический список

- Алпатов М. В. Матисс. М., 1969.
Алпатов М. В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979.
Вентури Л. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969.
Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
Вишнер Б. Р. Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура. М., 1972.
Георгиевская Е. Б. Клод Моне. М., 1968.
Герман М. Ю. Домье. М., 1962.
Даниельсон Б. Гоген в Голландии. М., 1973.
Дмитрисева Н. А. Винсент ван Гог. Человек и художник. М., 1980.
Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.
Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка /Под ред. А. Д. Чегодаева. М., 1976.
Клод Моне. Альбом /Сост. В. А. Кулаков. М., 1989.
Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
Перрюшо А. Жизнь Гогена. М., 1989.
Перрюшо А. Жизнь Мане. М., 1986.
Писсарро К. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
Ревальд Д. История импрессионизма. М.—Л., 1959.
Вейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой, М., 1974.
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.
Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
Шури М. Здравствуйте, господин Курбе. М., 1977.

Тема 8. СЛАГАЕМЫЕ И СУДЬБЫ ИСКУССТВА XX ВЕКА

1. Идеино-художественная ситуация начала XX века. Новая эстетика. Многообразие художественных парадигм.
2. Стиль модерн — программа всеобщих эстетических преобразований. Интернациональный и национальный модерн.
3. Зарождение и развитие модернизма. Плюрализм модернистских течений: фовизм, примитивизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм.
4. Проблемы искусства и неискусства в 60—80-е годы.
5. Монументальное искусство Латинской Америки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы причины культурной революции XX века?
2. Охарактеризуйте модерн как стиль европейской культуры начала XX столетия.
3. Каковы основные признаки архитектуры модерна?
4. Что такое дизайн?
5. Назовите основные направления модернизма и их представителей.

6. Что такое «беспредметное искусство»?
7. В чем смысл «Черного квадрата» Казимира Малевича?
8. Назовите известные Вам работы Сальвадора Дали. Каковы характерные особенности его творчества?
9. Перечислите основные периоды творческой деятельности Пабло Пикассо и соответствующие им произведения.
10. Какие, на Ваш взгляд, черты характеризуют современную живопись, архитектуру?
11. В чем суть «кризиса авангардизма» в 70-е годы и каковы его последствия?
12. Что такое «гиперреализм» и «новая вещественность»?
13. Чем вызвано стилевое многообразие современного искусства?
14. Что такое массовая культура?

Библиографический список

- Батракова С. Н. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры. М., 1990.
- Воронов Н. В. Эрнст Неизвестный // Знание. Сер. Искусство. 1991. № 4.
- Глезер А. Д. Русские художники на Западе // Знание. Сер. Искусство. 1991. № 6.
- Григорьева Н. Г. Анатолий Зверев // Знание. Сер. Искусство. 1991. № 4.
- Дали С. Дневник одного гения. М., 1991.
- Дмитриева Н. А. Пикассо. М., 1971.
- Дьяченко А. Венский сецессион // Юный художник. 1991. № 2.
- Иконников Л. В. Зарубежная архитектура от «новой архитектуры» до пост-модернизма. М., 1982.
- Каменский А. А. Марк Шагал и Россия // Знание. Сер. Искусство. 1988. № 6.
- Кандинский В. В. Текст художника. М., 1918.
- Куликова И. С. Сюрреализм в искусстве. М., 1970.
- Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
- Малахов Н. Я. Модернизм. Критический очерк. М., 1986.
- Малевич К. С. От кубизма и футуризма к супрематизму. Критический очерк. М., 1916.
- Наков А. Русский авангард. М., 1991.
- Подгаецкая И. Ю. Поэтика сюрреализма // Критический реализм XX века и модернизм. М., 1967.
- Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
- Родченко А. Н. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1982.
- Сарабьянов Д. В. Модерн. М., 1988.
- Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником: Воспоминания. М., 1986.
- Соколов М. Н. Даешь апокалипсис! // Знание. Сер. Искусство. 1991. № 11.
- 1920—1930. Живопись. Государственный Русский музей. Каталог—альбом /Под ред. В. А. Ляпушина. М., 1989.
- Шагал М. Возвращение мастера. Каталог—альбом /Сост. М. А. Бессонова. М., 1988.

Тема 1. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ: НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ, МУЗЫКАЛЬНОЕ НОВАТОРСТВО

1. Основные идеи и образы искусства XVI века.
2. Музыка духовная и светская: истоки, преодоление средневековой традиции, взаимовлияние.
3. Музыкальные инструменты XVI—XVII веков.
4. Центры музыкального Ренессанса в Европе. Расцвет музыкальной культуры в Италии. Французские клавесинисты и возникновение инструментальной музыки.
5. Музыкальные жанры и формы: традиции и новаторство.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Когда сформировалась современная система нотной записи? Кратко охарактеризуйте ее.
2. Назовите инструменты современного симфонического оркестра. Какие музыкальные инструменты эпохи Возрождения являются «предками» современной скрипки, виолончели, валторны, фортепиано?
3. Что представляла собой опера XVII века?
4. Когда возникла месса как жанр духовной музыки? Каковы отличительные черты произведений этого жанра?
5. Назовите известных Вам французских клавесинистов.

Библиографический список

- Булчевский Ю. С., Фомин В. С. Краткий музыкальный словарь. Л., 1990.
Данилова И. В. Искусство средних веков и Возрождения. М., 1984.
Кленов А. С. Секрет Страдивари: История музыкальных инструментов. М., 1989.
Культура эпохи Возрождения /Под ред. В. И. Рутенбурга. М., 1986.
Маккаи Л. Мир Ренессанса. Будапешт, 1984.
Михайлов М. К. Этюды о стиле в музыке. Л., 1990.
Музыкальная культура средневековья. Теория. Практика. Традиция /Под ред. В. Г. Карцовника. Л., 1988.
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. М., 1976.
Традиция в истории музыкальной культуры /Сост. В. Г. Карцовник. М., 1989.
Шкалов В. А. Новая жизнь старинной музыки. Л., 1990.

Тема 2. ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ И ИСКУССТВО БАРОККО

1. Жизнь и судьба великого немецкого композитора.
2. Церковные каноны и их влияние на искусство барокко. Евангельские сюжеты в католической музыке «Страсти по Матфею» Баха.
3. Ораториально-кантатные жанры в творчестве Баха. «Высокая месса си минор».
4. Произведения для органа. Жанр токкаты, прелюдии, фуги.
5. Полифоничность мышления как свойство баховского стиля. «Хорошо темперированный клавир» и его влияние на последующие поколения музыкантов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы отличительные черты стиля барокко в музыке?
2. Что такое полифония?
3. На примере произведений Баха объясните, что включается в понятия: мелодия, гармония, ритм.
4. Назовите авторов Евангелий. Какие сюжеты из Нового Завета использовал Бах в своем творчестве?
5. Назовите мастеров XVII—XVIII веков, которые, как и Бах, работали над усовершенствованием музыкальных инструментов.
6. Используются ли цитаты из произведений Баха в современной музыке?

Библиографический список

- Брянцева В. Н. Иоганн Себастьян Бах // Рассказы о музыке. Вып. 6. Киев, 1985.
- Габинский Г. А. Земное притяжение «страстей» // Наука и религия. 1985. № 3.
- Галацкая В. С. И. С. Бах. М., 1966.
- Горностаева В. А. Вселенная Баха. К 300-летию со дня рождения // Огонек. 1985. № 13.
- Друскин М. С. Пассионы И. С. Баха. Л., 1972.
- Кабалевский Д. Б. «Не ручьем!—морем должен бы он называться» // Музыка в школе. 1985. № 1.
- Легягин Л. И. Идеи Просвещения в зарубежной музыке: И. С. Бах // Музыка в школе. 1990. № 4.
- Майкапар А. А. Тайнопись Баха // Музыкальная жизнь. 1990. № 15.
- Морозов С. А. Бах. М., 1975.
- Форкель И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1987.
- Хубов Г. Н. Себастьян Бах. М., 1963.
- Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965.

Тема 3. ВЕНСКИЙ КЛАССИЦИЗМ. ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА

1. Вена как центр европейской культуры XVIII века. Становление венской классической школы.
2. Жизнь Моцарта: легенды и исторические факты.
3. Преодоление консервативных традиций в оперной драматургии. Оперы «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».
4. Симфоническое творчество Моцарта.
5. Последние страницы. «Реквием» как завершение трагической судьбы композитора.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите представителей венской классической музыкальной школы. Какие черты музыкального стиля объединяют музыку венских классиков в одно творческое направление?
2. Когда и как проявилась ранняя одаренность Моцарта?
3. Что представляет собой сонатно-симфонический цикл?
4. Как перевести на русский язык музыкальные термины: аллегро, адажио, анданте, форте, пиано, престо?
5. Какое влияние оказало творчество Моцарта на последующее развитие европейской музыкальной культуры?

Библиографический список

- Аберт Г. В. А. Моцарт. М., 1990.
- Бэлза И. Ф. От Данте к Моцарту // Бэлза И. Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка. М., 1985.
- Ваксберг А. А. Досье по делу Сальери // Знание—сила 1965. № 8.
- Вейс Д. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени. М., 1970.
- Глазунов А. К. Моцарт живет во всех нас. // Советская музыка. 1965. № 8.
- Гульченко В. Н. Оправдание Сальери. Пять этюдов о Моцарте // Театр. 1985. № 8.
- Еремеева К. И. Чудо восемнадцатого века. (Детские годы В. А. Моцарта) // Дошкольное воспитание. 1975. № 2.
- Лаврентьева Н. А. Загадка смерти Моцарта // Фельдшер. 1985. № 4.
- Лихтенштейн Е. Я. Оправдал ли Сальери Моцарта? // Знание—сила. 1972. № 11.
- Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу. М., 1965.
- Серов А. Н. Моцартов «Дон Жуан» и его панегиристы // Серов А. Н. Статьи о музыке. М., 1984.
- Филатова Л. И. Сын. Возлюбленный. Гений // Сов. культура. 1991. № 29.
- Черная Е. С. Моцарт. Жизнь и творчество. М., 1966.
- Чичерин Г. В. Моцарт. Исследовательский этюд. Л., 1987.
- Штейнпресс Б. И. Вымыслы и правда о Моцарте // Советская музыка. 1964. № 9.

Тема 4. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Идеи Великой французской революции и их влияние на европейскую культуру.
2. Формирование личности Бетховена.
3. Личная трагедия композитора и ее отголоски в фортепианном творчестве. Сонаты Бетховена.
4. Симфоническая музыка Бетховена.
5. Завершение классического периода развития европейской культуры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы политические идеалы Бетховена, и какое отражение они нашли в творчестве композитора?
2. Что подразумевается под классическим периодом развития европейской культуры?
3. Назовите имена крупных писателей, поэтов, художников — современников Бетховена.
4. Сколько сонат и симфоний принадлежит перу Бетховена?
5. Что Вы знаете о творческих принципах венской классической школы?

Библиографический список

- Альшванг А. А. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. М., 1977.
Благой Д. Д. Аппассионата // Советская музыка. 1970. № 4.
Габинский Г. А. Человек и Бог в музыке Бетховена // Наука и религия. 1971. № 12.
Згорж А. Один против судьбы: Бетховен. Повесть о жизни. М., 1980.
Келлер К.—Х. «...Прожить тысячу жизней!»: По страницам разговорной тетради Бетховена. М., 1986.
Конен В. Д. Эпиграф великой симфонии. Беседы о музыке: Пятая Бетховена // Музыкальная жизнь. 1990. № 13.
Кремлев Ю. А. Фортепианные сонаты Бетховена. М., 1970.
Мазель А. Б. Два этюда о Бетховене // Советская музыка. 1970. № 12.
Роллан Р. Вольные речи Бетховена: (О политических взглядах композитора) // Наука и жизнь. 1969. № 8.
Роллан Р. Жизнь Бетховена. М., 1964.
Серов А. Н. Бетховен и его три стиля // Серов А. Н. Статьи о музыке. М. 1984.
Скудина Г. С. Героическая симфония // Музыкальная жизнь. 1980. № 7.
Солодовникова И. Б. Через страдания — к радости: Девятая симфония Бетховена // Семья и школа. 1980. № 12.
Эррио Э. Жизнь Бетховена. М., 1980.
Эскина Н. А. Тайна очевидного: Музыкальная классика не превращается в бестселлер (Беседа о «Лунной сонате» Л. ван Бетховена) // Музыкальная жизнь. 1990. № 10.

Тема 5. РОМАНТИЗМ И НОВАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦА ШУБЕРТА

1. Общественно-исторические предпосылки романтизма. Особенности художественного метода. Характерные проявления романтизма в музыке.
2. Шуберт — первый венский романтик. Творческий путь композитора.
3. Роль песни в творчестве Шуберта.
4. Судьба шубертовского наследия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое романтизм, и какие идеи он привнес в мировую культуру?
2. Какие произведения относятся к камерной музыке, к вокальной музыке?
3. Произведения каких музыкальных жанров составляют шубертовское наследие?
4. Для каких инструментов писал музыку Шуберт и почему?

Библиографический список

- Асафьев Б. В. Шуберт и современность // Асафьев Б. В. Избранные труды. М., 1955.
- Воспоминания о Шуберте / Сост. Ю. Н. Хохлов. М., 1964.
- Вульфус П. А. Франц Шуберт: Очерки жизни и творчества. М., 1983.
- Гольдшмидт Г. Франц Шуберт. Жизненный путь. М., 1968.
- Кремнев Б. Г. Шуберт. М., 1964.
- Луначарский А. В. Франц Шуберт // Луначарский А. В. В мире музыки. М., 1971.
- Нестьева М. Н. «Творец лунных лучей и пламени солнца» // Советская музыка. 1978. № 3.
- Хохлов Ю. Н. «Зимний путь» Франца Шуберта. М., 1967.
- Черная Е. С. Франц Шуберт. М., 1966.

Тема 6. ТВОРЧЕСТВО ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

1. Роль национальных славянских культур в мировом художественном процессе.
2. Влияние национально-освободительного движения в Польше на формирование личности Шопена. Национальный характер творчества композитора.
3. Шопен — «певец фортепиано» (Ф. Лист).
4. Особенности музыкальной эстетики Шопена.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Кого из музыкантов, предшественников Шопена, Вы знаете?
2. Каковы особенности музыкального стиля Шопена?
3. Дайте характеристику основным жанрам шопеновского творчества.
4. Что такое мазурка, полонез, этюд, ноктюрн, экспромт?
5. Назовите великих пианистов нашего времени.

Библиографический список

- Бэлза И. Ф. Шопен. М., 1968.
Венок Шопену: Сборник статей /Под ред. Л. С. Сидельникова. М., 1989.
Габричевский А. А. Фридерик Шопен // Советская музыка. 1989. № 6.
Горностаева В. А. Шопен // Огонек. 1985. № 10.
Жилияев Н. С. Шопен и Шуман. Параллели // Жилияев Н. С. Литературно-музыкальное наследие. М., 1984.
Зенкин К. В. Миниатюра — романтическая картина мира: О прелюдиях и этюдах Ф. Шопена // Советская музыка. 1988. № 2.
Кабалевский Д. Б. Певец славянской души: О Ф. Шопене // Музыка в школе. 1986. № 2.
Кремлев Ю. А. Фридерик Шопен. М., 1971.
Луначарский А. В. Культурное значение музыки Шопена // Луначарский А. В. В мире музыки. М., 1971.
Моруа А. Фридерик Шопен // Моруа А. Жорж Санд. Минск, 1983.
Петрова М. П. Сердце Шопена // Огонек. 1985. № 8.
Цукерман В. И. Десять мелодий века // Советская музыка. 1985. № 10.
Шалацкий С. В. Этот бессмертный Шопен // Радуга. 1981. № 9.

Тема 7. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НОРВЕГИИ. ЭДВАРД ГРИГ.

1. Эдвард Григ — основоположник европейской музыкальной классики. Разносторонность творческой деятельности композитора.
2. Влияние норвежской народной музыки на формирование григовского стиля. «Лирические тетради» — музыкальный дневник композитора.
3. Музыка в драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
4. Григ и европейские музыкальные традиции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое программная музыка? Назовите программные произведения Грига.
2. Почему Грига называли «северным Шопеном»?
3. Расскажите о жанре фортепианного концерта.
4. Чем сюита отличается от сонаты и симфонии?

Библиографический список

- Бенestad Ф., Шельдеруп—Эббе Д. Эдвард Григ. Человек и художник. М., 1986.
- Гринман В. М. Эдвард Григ: К 125-летию со дня рождения // Среднее специальное образование. 1968. № 5.
- Жиляев Н. С. Эдвард Григ // Жиляев Н. С. Литературно-музыкальное наследие. М., 1984.
- Михеева Л. В. Эдвард Григ. Краткий очерк жизни и творчества. М.—Л., 1965.
- Мохов Н. А. «Вечно молодой побег на древе романтизма». Беседы о Григе // Музыкальная жизнь. 1990. № 7.
- Солодовникова И. Б. Весь мир человеческих чувств: О музыке Э. Грига // Семья и школа. 1983. № 7.

Тема 8. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

1. Эстетика импрессионизма. Появление импрессионистских тенденций в музыкальном творчестве.
2. Поиск и новаторство Клода Дебюсси.
3. «Болеро» Равеля — новый подход к музыкальной драматургии.
4. Влияние импрессионизма на развитие музыкальной культуры XX века.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Творчество каких художников, поэтов, писателей можно отнести к импрессионистскому направлению?
2. Как Вы понимаете термин «колорит» применительно к музыкальному искусству?
3. Какие изменения претерпели мелодия, гармония, ритм в творчестве Дебюсси?
4. Известны ли Вам философы, повлиявшие на эстетику музыкального импрессионизма?
5. Назовите другие направления, течения в музыке на рубеже XIX—XX веков.

Библиографический список

- Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 1980.
- Дебюсси К. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1991.
- Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка /Под ред. А. Д. Чегодаева. М., 1976.
- Ревальд Д. История импрессионизма. М.—Л., 1959.
- Смирнов В. В. Морис Равель. 1875—1937: Популярная монография. Л., 1989.

УПРАЖНЕНИЯ

Восприятие и понимание произведений искусства во многом зависит от ассоциативной памяти, характера чувственных представлений, образного мышления. Проверить и попытаться развить у себя эти качества можно с помощью следующих упражнений:

1. Определите живость, яркость своих представлений. После приведенного слова постарайтесь возможно более ясно представить себе соответствующий образ. Проставьте оценки по следующей шкале:

- 0 — нет представления;
- 1 — очень слабое представление;
- 2 — слабое представление;
- 3 — довольно живое представление;
- 4 — живое представление;
- 5 — очень живое представление.

Найдите среднее арифметическое для каждой группы представлений и сделайте выводы

Зрительные представления. Лицо матери. Алая гвоздика. Поезд. Автомобиль «Волга». Букет васильков. Портрет Пушкина. Черная кошка. Стиральная машина. Апельсин. Цветущая яблоня. Радуга.

Слуховые. Голос друга. Стук падающей на пол книги. Удар грома. Шум дождя. Стук пишущей машинки. Звук рояля. Собачий лай. Колокольный звон. Писк комара.

Осязательные. Укол иглы. Прикосновение к бархату. Пожатие влажной руки. Прикосновение к снегу. Выдергивание волоса. Щелчок. Порез пальца. Удар мячом в лицо. Прикосновение крыла бабочки. Удар электрическим током.

Обонятельные. Запах: лука, сирени, бензина, душистого мыла, жженой резины, сухого сена, розы, свежескошенной травы.

Вкусовые. Вкус: соли, лимона, кофе, уксуса, молока, вишни, шоколада, газированной воды, груши, меда, воды.

Двигательные. Качание на качелях. Плавание. Сжимание кулака. Падение вперед. Прыжок вверх. Танец. Произнесение слова «пятнадцать». Поворачивание ключа в замке. Прощальный взмах руки. Кружение на месте. Одергивание руки при ожоге.

2. Постарайтесь вспомнить как можно больше предметов, ассоциирующихся у Вас с теплыми и холодными тонами: например, подсолнух — синее небо...

3. Назовите как можно больше оттенков синего в море, зеленого на лугу.

Постижение искусства неразрывно связано с творческим мышлением. Приведенные ниже упражнения развивают способность быстро устанавливать новые связи между привычными предме-

тами, неожиданные соотношения между разрозненными явлениями. учат точно выражать свои мысли и передавать чужие.

1. Составьте как можно больше предложений, используя слова:
 - а) луна, директор, фиалка;
 - б) мишень, шуба, компьютер.
2. Выразите мысль другими словами:
 - а) Весной в душе рождается надежда.
 - б) Бледная, померкшая луна, продираясь сквозь пепельно-серую пелену бескрайнего простора, появилась на небе.
3. Найдите в словах «кастрюля», «лодка» как можно больше общих признаков и выпишите их в столбик (признаки могут быть и несущественными).
4. Установите связь, т. е. проследите ряд естественных переходов от одного события к другому между двумя фразами:
 - а) Белка, сидя на дереве, упустила орех.
 - б) Президент принял отставку министра.
5. Выпишите все существенные признаки понятия «искусство».
6. «Туман расстилается клочьями по свинцовой воде, цепляясь за прибрежные камыши». Выразите эту мысль другими словами в нескольких вариантах. Ни одно из исходных слов не должно употребляться. Важно при этом следить, чтобы не искажался смысл высказывания, сохранялась его суть.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Памятники первобытного искусства.
2. Искусство палеолита.
3. Золото скифов.
4. Тайны египетских пирамид.
5. Ахетатон — «город солнца»
6. Архитектура Древней Греции.
7. Древнегреческая классическая скульптура.
8. Эротическое направление в искусстве Древней Греции и Рима.
9. Римская архитектурная революция I века нашей эры.
10. Дворцовое искусство крито-минойской цивилизации.
11. Римская скульптура.
12. Искусство древнегреческой вазопиσης.
13. Архитектура Афинского Акрополя.
14. Античная культура и развитие европейского искусства.
15. Римские фалеры.
16. Христианский канон в живописи.
17. Символизм средневекового искусства.
18. Романский стиль в архитектуре.

19. Кафедральный собор — царство света.
20. Готическая эстетика.
21. Средневековая миниатюра.
22. Средневековая геральдика.
23. Мозаики Равенны и Константинополя.
24. Библия как сюжетобразующий источник в искусстве.
25. Искусство мозаики.
26. Искусство Западной Европы после 1000 года.
27. Соборный комплекс в Пизе.
28. Искусство готики.
29. Иконография Богоматери.
30. Куртуазный стиль в скульптуре.
31. Искусство витража.
32. Эстетика Ренессанса.
33. Гуманизм Ф. Петрарки.
34. Данте и Джотто.
35. Вестники нового искусства: Брунеллески, Донателло, Ма-
заччо.
36. «Поэтические грезы» Фра Беато Анджелико.
37. Искусство Флоренции.
38. Лоренцо Великолепный и его роль в искусстве.
37. Венецианское стекло.
38. Феномен Джотто.
39. Мадонны С. Боттичелли.
40. Савонарола и Медичи во Флоренции.
41. Мифология и аллегории в картинах С. Боттичелли.
42. Рисунки Леонардо да Винчи.
43. Живописные открытия Леонардо.
44. Леонардо да Винчи и поиски гармонии.
45. Мадонны Леонардо.
46. Загадка «Моны Лизы».
47. Мечта о совершенном человеке Рафаэля.
48. Художественные проблемы итальянского Возрождения.
49. Л.—Б. Альберти — гуманист и творец.
50. Афинская школа и «Парнас» Рафаэля.
51. Ватиканские станцы Рафаэля.
52. Трагизм творчества Микеланджело.
53. «Давид» и «Моисей» Микеланджело.
54. Росписи Сикстинской капеллы Микеланджело.
55. «Страшный суд» Микеланджело.
56. Микеланджело Буонарроти — великий зодчий.
57. «Золотой век» венецианской живописи.
58. Загадка Джорджоне.
59. Цветовая симфония Джорджоне.
60. «Совершенство красоты» Тициана.

61. Библейские сюжеты в картинах Тициана.
62. Женские образы Тициана.
63. Маньеризм в Венеции.
64. «Вихрь страстей» Якопо Тинторетто.
65. Живопись П. Веронезе.
66. Немецкое Возрождение.
67. Возрождение в Нидерландах.
68. Гравюры А. Дюрера.
69. Акварели А. Дюрера.
70. XVII век — «золотой век» испанской живописи.
71. Стихи «Мистических видений» Эль Греко.
72. Художественный мир Д. Веласкеса.
73. Рубенс — «живописец королей и король живописцев».
74. Барокко — архитектура геометрии и фантазии.
75. Женские портреты Рембрандта.
76. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве XVII века.
77. Голландские и фламандские натюрморты XVII века.
78. Портрет в стиле барокко.
79. Рубенс — художник и дипломат.
80. Портреты Франца Халса.
81. Новаторство французской живописи XVIII века.
82. Галантный стиль рококо.
83. Художественная культура XVIII века.
84. Об истоках и природе искусства А. Ватто.
85. Поэтический образ обыденности Ж.—Б. Шардена.
86. Английский портрет XVIII века: Т. Гейнсборо и Д. Рейнолдс.
87. Картины Ф. Гойи и проблемы испанского бытового жанра.
88. Творческий метод живописных портретов Ф. Гойи.
89. «Капричос» Ф. Гойи.
90. Давид — «художник революционного классицизма».
91. Эстетические принципы Энгра.
92. Новый идеал романтизма Э. Делакруа.
93. Реалистический пейзаж барбизонской школы.
94. Пейзажи К. Коро.
95. Романтизм и натурализм в музыке, поэзии и живописи.
96. Живописные реформы импрессионизма.
97. Импрессионизм в изобразительном искусстве, поэзии и музыке.
98. Живопись Э. Мане.
99. Искусство интеллектуального уровня Э. Мане.
100. Застывшие мгновения К. Моне.
101. «Ганцовщица» Э. Дега.
102. «Счастливы мир» О. Ренуара,

103. Творческое кредо О. Родена.
104. Ван Гог и модернизм.
105. А. Руссо — основоположник примитивизма.
106. Призвание П. Сезанна.
107. «Таитянские пасторали» П. Гогена.
108. Живописные искания неоимпрессионистов.
109. Модерн — стиль времени и искусства.
- 110 П. Пикассо — художник XX века.
111. П. Пикассо и кубизм.
112. Сюрреализм: поиски инобытия.
113. Ускользающий лик Сальвадора Дали.
114. Сальвадор Дали — дуэль с европейской культурой.
115. Художник А. Модильяни.
116. «Музыкальный абстракционизм» В. Кандинского.
117. Мастер из Витебска (художник М. Шагал).
118. Эротическая тема в беспредметном искусстве.
119. Проблема свободы личности и творчества в искусстве модернизма.
120. Чувственный мир экспрессионизма.
121. Новая пластика Мондриана.
122. Искусство дизайна.
123. Готика Б. Бюрре.
124. Утопия и реальность архитектуры Ле Корбюзье.
125. Искусство XX века о жизни и смерти.
126. Символика цвета и звука.
127. Красота и время.
128. Ритм в живописи и музыке.
129. Современная молодежная маскультура.
130. Алгебра и гармония в искусстве.
131. Тема любви в искусстве.
132. Мода и прикладное искусство.
133. Мир глазами художника.
134. Искусство как свидетель истории.
135. Политика и искусство.
136. Шрифт как художественное творчество.
137. Фотография: ремесло или искусство?
138. Проекты идеальных городов.
139. Музыкальный мир Ренессанса.
140. Музыкальные инструменты XVI—XVII веков.
141. Духовная музыка И. С. Баха.
142. Творчество Баха в контексте мировой культуры.
143. Этюд о Моцарте.
144. Современный взгляд на творчество Моцарта.
145. «Один против судьбы»: жизнь и творчество Людвиг ван Бетховена.

146. Бетховен и революция.
147. Романтизм в музыке XIX века.
148. Творческая судьба Ф. Шуберта.
149. Музыкальный мир Фридерика Шопена.
150. Эдвард Григ — человек и художник.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Что такое реферат. Реферат представляет собой краткое изложение проблем или идей, содержащихся в одном, а чаще в нескольких источниках. Обычно реферат готовят в письменной форме с тем, чтобы сообщить его содержание аудитории. Отсюда и само слово реферат в буквальном переводе с латинского означает «пусть он доложит».

Для чего пишут реферат. Для некоторых студентов здесь нет вопроса: реферат пишут для того, чтобы получить зачет по тому или иному предмету. Однако, если исходить из того, что целью учебы являются не оценки сами по себе, а получение глубоких знаний, то реферат как раз и является одним из эффективных средств их обретения

Ныне во многих областях знаний человек сталкивается с информационной перенасыщенностью. Даже по устаревшим данным в современном мире насчитывается до 100 миллионов названий различных научных печатных работ, в том числе 30 миллионов книг и 13 миллионов патентов и авторских свидетельств. В 100 тысячах научных периодических изданий публикуется ежегодно около 4 миллионов исследовательских статей. Ежедневно в мире издается в различной форме в среднем почти 1600 страниц текста в расчете на одного специалиста¹. Разумеется, с этим потоком информации человеку помогает справляться компьютерная техника, но совершенно очевидно, что подобный объем требует овладения приемами и методами ее «свертывания», извлечения из нее ключевых компонентов. Составляя реферат, Вы осваиваете искусство анализа, обобщения идей, учитесь рациональным приемам работы с письменными источниками. Поскольку «технология» реферата основана на выявлении и четком обозначении логико-содержательных связей, он просто не позволяет мириться с неясностями, а потому дисциплинирует ум.

Хотя гуманитарные науки имеют свою специфику, существуют общие законы обращения с информацией. Навыки, приобретенные

¹ Мостепаненко М. В. Философия и методы научного познания. Л., 1972. С. 22—23. (В приведенные данные легко внести коррективы, учитывая, что примерно каждые 40 лет объем научной информации удваивается.)

в работе с гуманитарными источниками, легко экстраполируются на иные области знания.

Как пишут реферат. Работу начинают с определения темы. Ориентироваться Вам поможет список рефератов. Он не ограничивает Вашу свободу, может быть дополнен, а формулировки тем — изменены.

Следующим шагом является подбор литературы. Основные источники легко найти в библиографических списках к темам семинарских занятий. В процессе знакомства с библиотечными каталогами объем литературы может быть значительно расширен. Это, конечно, не означает, что реферат нужно составлять на основе всех источников. Вполне достаточно выделить три—четыре работы, которые наиболее полно отражают интересующую Вас проблематику.

Для определения круга реферируемых источников вовсе не обязательно читать всю литературу подряд. Надо иметь в виду, что любая книга содержит аннотацию и предисловие (введение). Во многих изданиях существуют алфавитно-предметные и другие указатели. Особое внимание следует обратить на оглавление. Просматривая его, можно получить общее представление о логической структуре и содержании книги. Все это поможет Вам рационально подойти к отбору необходимых источников.

Важным элементом работы над рефератом является составление плана. Первоначально это может быть план—схема, отражающий взаимосвязь основных положений, которые образуют фундамент избранных Вами источников. В дальнейшей работе план будет корректироваться и дополняться, поскольку тщательное изучение литературы неизбежно выявит новые логические отношения. В окончательном варианте реферата Вы изложите этот уточненный план.

Кроме плана, тексту реферата необходимо предпослать введение, где обосновывается выбор темы, определяется ее роль в истории мировой культуры.

Работа над основной частью реферата требует умения делать выписки, конспектировать источники, формулировать тезисы, т. е. предполагает владение эффективными приемами обработки текстовой информации. Неоценимую помощь в этом Вам окажет брошюра Г. Г. Гецова «Работа с книгой: рациональные приемы» (М.: Книга, 1984).

Постарайтесь избежать распространенной ошибки, когда под рефератом понимается дословное переписывание произвольно отобранных частей книжного или журнального текста. Если возникает необходимость цитирования, то нужный фрагмент заключается в кавычки и сопровождается сноской, т. е. указанием на источник. Сноска необходима и в том случае, когда Вы излагаете точку зре-

ния одного из авторов своими словами. Кавычки при этом не используются, но меняется форма сноски (см. приложение 1).

Реферат завершается заключением, в котором кратко формулируются полученные выводы.

К работе необходимо приложить список литературы, расположив ее в алфавитном порядке. Обычно в список включают не только использованные источники, но и основные результаты Ваших библиографических поисков, что позволяет преподавателю судить, насколько Вы осведомлены о степени разработанности избранной темы. Так как литература по многим проблемам истории мировой культуры весьма обширна, вполне достаточно выделить для реферата 10—15 источников последних лет.

Составляя список литературы, необходимо следовать правилам библиографического описания произведений печати. Как описываются монографии, сборники, периодические издания можно видеть по библиографическим спискам к темам семинарских занятий.

Титульный лист реферата оформляется в соответствии с прил. 2.

Объем учебного реферата не является жестко фиксированной величиной. Однако практика показала, что большинство предложенных для анализа тем можно с достаточной полнотой раскрыть на 12—15 страницах машинописного текста, напечатанного через два интервала на стандартных листах формата 210×297 мм. Такие требования предъявляются к конкурсным работам. Во всех случаях преподавателю сдаются рукописи. Если Ваш почерк не выходит за рамки обычных норм, то средняя рукописная страница примерно соответствует машинописной или немногим меньше ее.

Следите за своим почерком, старайтесь писать аккуратно. Не забывайте, что преподаватель читает десятки рефератов и не является специалистом по расшифровке «нероглифов».

Желаем успеха в работе над рефератом!

ОБРАЗЦЫ СНОСОВ

«Мне часто случалось видеть,—пишет Э. Б. Тайлор,—как мои собственные коллекции преданий и верований употреблялись для доказательства объективной истинности последних без необходимого рассмотрения причин их распространенности, поэтому я пользуюсь этим случаем для замечания, что аргумент общепризнанности и факт очевидного и повсеместного единства взглядов в каком-нибудь вопросе сами по себе вовсе не служат критерием истинности...»¹

Рафаэль обладал исключительным даром синтеза: сочетанием реализма и идеализации, синтезом гуманистических идей Ренессанса и традиций античности с идеями христианства. Рафаэля, отмечает один из исследователей, следует считать основателем римской школы искусства².

¹ Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 27.

² См.: Виллер Б. Р. Итальянский Ренессанс. М., 1977. Т. 2. С. 102.

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

**МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**САМАРСКИЙ ордена ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ им. АКАДЕМИКА С. П. БОРОДОВА**

Реферат на тему
**МИФОЛОГИЯ И АЛЛЕГОРИИ В КАРТИНАХ
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ**

Автор работы — студент 1 курса
1 факультета Вершинин Д. И.
Научный руководитель — доцент
Подгорная Л. П.

САМАРА 1992

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

**Планы семинарских занятий, упражнения
и методические указания по подготовке реферата
1-й год обучения**

Составители:

**Елена Робертовна Кузнецова
Дмитрий Георгиевич Литвинов
Людмила Павловна Подгорная
Зиновий Рафаилович Подгорный
Нина Станиславовна Скотникова**

Редактор **Е. Д. Антонова**
Технический редактор **Г. А. Усачева**

Сдано в набор 20.03.92 г. Подписано в печать 16.04.92 г.
Формат 60×84 1/16. Бумага оберточная белая.
Гарнитура литературная. Печать высокая.
Уч.-изд. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,6. Усл. кр.-отт. 1,7.
Тираж 1000 экз. Заказ 229. Бесплатно.

Самарский ордена Трудового Красного Знамени
авиационный институт имени академика С. П. Королева.
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

Тип. ЭОЗ Самарского авиационного института.
443099 Самара, ул. Ульяновская, 18.