

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ**

САМАРА 1998

Министерство общего и профессионального
образования Российской Федерации

Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П.Королева

И С Т О Р И Я   М И Р О В О Й   К У Л Ъ Т У Р Ы

Планы семинарских занятий,
упражнения и методические указания
по подготовке реферата

Самара 1998

Составители: В.Н.Володин, С.Г.Казанцева, Е.Р.Кузнецова, Д.Г.Литвинов, Л.П.Подгорная, З.Р.Подгорный, Н.С.Скотникова, М.В.Швец

ВБК Ч 110.1

История мировой культуры: Планы семинар. занятий, упражнения и метод. указания по подготовке реферата /Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. В.Н.Володин, С.Г.Казанцева, Е.Р.Кузнецова, Д.Г.Литвинов, Л.П.Подгорная, З.Р.Подгорный, Н.С.Скотникова, М.В.Швец. Самара, 1998. 48 с.

Планы составлены на основе программы по истории мировой культуры и 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 университета. Подготовлены на кафедре философии.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева

Рецензент: В.П.Рузанин

Научный редактор канд. филос. наук, доц. З.Р.Подгорный

1. КЛАССИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Т е м а I. 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.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

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 света в жизни человека и в искусстве.
7. Назовите эпохи и стили в живописи.
8. Что представляет собой механизм формирования художественного восприятия?

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

- А л е к с е е в С.С. О колорите. М., 1974.
Б о р е в Ю.Б. Эстетика. М., 1981.
В о л к о в а Е.В. Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1988.

- В ы г о т с к и й Л.С. Психология искусства. М., 1965.
- Г а д а м е р Х.-Г. Актуальность искусства. М., 1991.
- Г л а з ы ч е в В.Л. Гемма Коперника. Мир науки в изобразительном искусстве. М., 1989.
- Г у р е в и ч А.Я. Одиссей. Человек и история. Исследование по социальной истории и истории культуры. М., 1989.
- Д а в ы д о в Ю.Н. Искусство как социологический феномен. М., 1988.
- Ж е г и н Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970.
- К а г а н М.С. Человеческая деятельность. М., 1974.
- К а н т о р А.М. Предмет и среда в живописи. М., 1981.
- К о з л о в с к и й И. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. М., 1997.
- М а к р о в М.Е. Искусство как процесс. М., 1970.
- О б р а з ц о в С.В. Эстафета искусства. М., 1983.
- П р е т т е М.К., К а п а л ь д о А. Творчество и выражение. М., 1981. Ч. I.
- П р е т т е М.К., К а п а л ь д о А. Творчество и выражение. М., 1985. Ч. II.
- Р а п п о р т С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.
- Р и д Г. Определения искусства // Современная книга по эстетике. М., 1976.
- Р у б ц о в И.И. Символ в искусстве и жизни. М., 1991.
- Ф р и ч е В. Социология искусства. М.; Л., 1930.
- Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Я к о в л е в Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.

Т е м а 2. КУЛЬТУРА ВОСПРИЯТИЯ, ИСТОЛКОВАНИЯ
И ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ХУДОЖЕСТВЕННЫХ,
РЕЛИГИОЗНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ)

1. Структура "автор - текст - адресат".
2. Текст как потенциал восприятия и носитель смысла.
3. Смыслопроясняющая и смыслозавершающая функции адресата, его активность и субъективность.
4. Понимание текста адресатом как структурализация смысла. Понимание как творческий акт.
5. Понимание как практический навык. "Техника" понимания. Непонимание и его причины.
6. Смыслонесущие и смыслообразующие концы европейской художественной культуры.

7. Понимание как проблема в ситуации постмодерна.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Почему культурно-образующая функция "адресата" осмысливается как высокозначимая только в современном историческом контексте?
2. Можно ли литературно-художественный текст считать существующим, если его никто не читает?
3. Почему культурный артефакт требует истолкования и понимания?
4. Отчуждаем ли процесс понимания?
5. В какой мере пониманию можно научить и научиться?
6. Почему художественное произведение без его понимания адресатом считается незаконченным?
7. В каком смысле читателя можно считать соавтором произведения?
8. Что дает знание техники понимания, а чего не может дать в принципе?
9. Как можно обнаружить самому, что понимаешь (например, Ф.Тютчева, А.Уотса, Христа, Т.Эллиота)?
10. Почему смысл не имеет одной единственной формы выражения?
11. Как совмещается общезначимое и индивидуально-неповторимое в понимании?
12. Как понимать идею О.Уайльда об искусстве как зеркале (как для автора, так и для адресата)?
13. Как понимать идею М.М.Бахтина о мысли как двойном зеркале?
14. В чем заключается особенность полифонических романов Ф.М.Достоевского?
15. Является ли понимание только ментальным актом?
16. В чем различие между пониманием и знанием?
17. Является ли бессознательное (личное и коллективное) ограничением понимания?
18. Разведите значения: смысл и истина, смысл и правда, смысл и ценность.
19. Почему люди разных культур и языков понимают друг друга и свои творения?
20. Как добиться понимания и взаимопонимания в условиях отсутствия "абсолютного третьего"?

Библиографический список

- Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Аверинцев С.С., Давидов Ю.Н. Бахтин как философ. М., 1992.
- Бахтинские чтения. Философские и методологические проблемы гуманитарного познания /Сб.Ред.колл: И.Н.Мосякин и др. Орел, 1994.
- Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. М., 1994.
- Выгустский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
- Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Григорьева Т.П. Японская литература XX в: Размышления о традиции и современности. М., 1983.
- Загадка человеческого понимания /Под общ. ред. А.А.Яковлева. М., 1991.
- Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966.
- Керлот Х.Э. Словарь символов (мифология, магия, психоанализ). М., 1994.
- Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей (16 типов личности). М., 1995.
- Левидов А.М. Автор - образ - читатель. Л., 1977.
- Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.
- Общество. Литература. Чтение. Восприятие литературы в теоретическом аспекте /Под ред. О.В.Егорова. М., 1978.
- Рикер П. Конфликт интерпретации. Очерки о герменевтике. М., 1995.
- Розеншток -Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.
- Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М., 1977.
- Словарь иностранных слов. Актуальная лексика. Толкования. Этимология /Сост. Н.Н.Андреева, Н.С.Арапова. М., 1997.
- Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник /Ред.И.Н.Ильин, Е.А.Щурганова. М., 1996.
- Современный философский словарь /Под ред. В.Е.Кемерова. Екатеринбург, 1996.

У х т о м с к и й А.А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб., 1996.

Ф р е й д З. Художник и фантазирование. М., 1995.

Ш к у р а т о в В.А. Историческая психология. М., 1997.

Энциклопедический словарь по культурологии /Под ред. А.А.Радугина. М., 1997.

Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1992.

Т е м а 3. У ИСТЯКОВ 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 отражения в искусстве.

4. Архитектура древних египтян. Храмы. Пирамиды. Художественные каноны изобразительного искусства.

5. Религиозная реформа Аменхотепа и амарнский период древнеегипетского искусства.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

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

- Анисимов А.Ф. Происхождение человека и общества. М., 1988.
- Афанасьев В., Лукошин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. Малая история искусств. 2., 1976.
- Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996.
- Бардман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2 кн. М., 1996.
- Домашнев А., Дроздова Т. Из глубины веков. М., 1985.
- Древние цивилизации /Под общ. ред. Г.М.Бонгард-Левина. М., 1989.
- Еремеев А.Ф. Происхождение искусства. М., 1970.
- Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1981.
- Кондратов А.М. Атлантиды ищите на шельфе. М., 1988.
- Косидовский З. Когда Солнце было Богом. М., 1991.
- Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.
- Культура Древнего Египта /Под ред. И.С.Кацнельсона. М., 1975.
- Ларичев В.Е. Прозрение. М., 1990.
- Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. М., 1980.
- Матье М.Б. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
- Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. Малая история искусств. М.; Дрезден, 1973.
- Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М.Мелетинский. М., 1992.
- Мифы народов мира. В 2 кн. /Сост. В.Я.Коровина, В.И.Коровин. М., 1996.
- Монте П. Египет Рамзесов. М., 1989.
- Померанцева Н.В. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
- Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1989.
- Виноградова Н.А., Каптерева Т.П., Стародуб Т.И. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. М., 1997.
- Угринович Д.М. Искусство и религия. М., 1982.
- Фрезер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1988.

Тема 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР АНТИЧНОСТИ

1. Истоки, особенности и феномены античной культуры.
2. Олимпийская религия и древнегреческие мифы.
3. Искусство "дворцовой цивилизации" Крита и Микен. Архитектура, керамика, рельеф, фрески, мелкая пластика.

4. два типа архаического искусства, ордерная архитектура. Скульптура и пластика. Вавопись.

5. Культура классического периода и ее эстетический эталон. Эпоха Перикла. Расцвет скульптуры и архитектуры. Глиптика.

6. Эпоха эллинизма: синкретизм, полнота и универсальность духовной культуры. Искусство эллинистической эпохи.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

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 называют 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?

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

А р г а н Дж.К. История итальянского искусства. М., 1990. Т. I.

А р т а м о н о в С.Д. Литература Древнего мира. М., 1988.

Архитектура античного мира /Сост. В.Н.Зубов, Ф.А.Петровский. М.,

1940.

Б л а в а т с к и й В.Д. Греческая скульптура. М.; Л., 1929.

Б л а в а т с к и й В.Д. История античной росписной керамики. М.; Л., 1953.

Б о н н а р А. Греческая цивилизация. В 3 т. М., 1992.

Б р о д с к и й В.И. Жизнь в веках. М., 1990.

В и н н и ч у к И. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.

В и п л е р В.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.

Г р е й в с Р. мифы Древней Греции. М., 1992.

Д м и т р и е в а Н.А. Краткая история искусств. Очерки. М., 1988.

К е р л о т Х.О. Словарь символов. М., 1994.

К о л п и н с к и й Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.

К о с и д о в с к и й З. Когда Солнце было богом. М., 1991.

К у м а н е ц к и й К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.

К у н Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1995.

Л о с е в А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре //Держание духа. М., 1988.

М е р т л и к Р. Античные легенды и сказания. М., 1992.

К у з н е ц о в а Э.Ф. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Линару). Спб., 1993.

Р и в к и н Б.И. Античное искусство. М., 1972.

С и д о р о в а Н.А. Искусство Эгейского моря. М., 1972.

С л о в а р ь античности /Сост. И.Ирмшер. М., 1989.

С о к о л о в Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968.

С о к о л о в Г.И. Эгейское искусство. М., 1972.

Т а т а р к е в и ч В. Античная эстетика. М., 1977.

Т о к а р е в С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976.

Ф е д о р о в а Е.В. Знаменитые города Италии. Рим, Флоренция, Венеция. М., 1985.

Ф л о р е н с о в Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. М., 1991.

Ч у б о в а А.П. Искусство Европы I-IV веков. М., 1970.

Т е м а 5. ЛАТИНСКАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Преемственность и новаторство в культуре римской античности.

2. Функционализм римского искусства. Грандиозный стиль римской архитектуры.

3. Человек и эпоха в римском скульптурном портрете.

4. Значение античной культуры для развития культуры современного типа.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Чем обусловлено развитие римского реалистического портрета?

2. Что такое "фаумский портрет"?

3. Какие архитектурные сооружения составляют римский форум?

4. Какие достижения римской архитектуры используются в современном строительстве?

5. Что такое арка, анведук, базилика, амфитеатр, ротонда, монументальная колонна, термы?

6. Какую роль играли мозаики и фрески в декоре римских сооружений?

Библиографический список.

Античность в культуре и искусстве последующих веков. М., 1984.

Античность как тип культуры /Под ред. А.Ф.Лосева. М., 1988.

Античная культура и современная наука /Под ред. В.Б.Пиотровского. М., 1975.

К н а б е Г.С. Быт и история античности. М., 1986.

К н а б е Г.С. Древний Рим - история и повседневность. М., 1988.

К н а б е Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1992.

Словарь античности /Сост. Й.Ирмшер. м., 1989.

С о к о л о в Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1980.

Ч у б о в а А.П. Искусство Европы I-IV вв. М., 1970.

Т е м а 6. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Мирозозрение 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.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Что представляла собой система ценностей средневековья?

2. В чем заключается специфика формирования христианского искусства?

3. Какие архитектурные принципы положены в основу базилики?

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

- Бартенева И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Бессмертный Ю.Л. Мир глазами знатной женщины IX в. // Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Бродский В.И. Жизнь в веках. М., 1990.
- Гершензон - Черогаева Н.М. Нидерландский портрет XV в. Его истоки и судьбы. М., 1972.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1987.
- Даркевич В.И. Пути средневековых мастеров. М., 1972.
- Ле Гофр Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Льбимов Я.Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии. М., 1982.
- Лясковская О.А. Французская готика. М., 1978.
- Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.; М., 1974.
- Овсянников К.М. Рассказы об архитектуре. М., 1985.
- Средневековый человек и его мир /Под ред. А.Л.Ястребицкой. М., 1991
- Средневековая Европа глазами современников и историков /Под ред. А.Л.Ястребицкой. М., 1984.
- 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.

Т е м а 7. 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. Леонардо 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.Кранах, Г.Гольбейн, Ян ван Эйк, П.Брейгель-старший.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

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

- А л п а т о в М. Художественные проблемы Итальянского Возрождения М., 1976.
- А л п а т о в М. Немеркнувшее наследие. М., 1990.
- Античное наследие в культуре Возрождения /Отв.ред. В.Н.Рутенбург. М., 1984.
- А п о л л о н. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь //Под ред. А.М.Кантора. М., 1997.
- А р г а н Дж. История итальянского искусства. В 2 т. М., 1990.
- Б а т к и н М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни, стиль мышления. М., 1986.
- Б е н е ш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1977.
- В а з а р и Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1994.
- Г е р ш е н з о н - Ч е г о д а е в а Н. Нидерландский портрет XV в. М., 1972.
- Д м и т р и е в а Н.А. Краткая история искусств. М., 1996. Кн. I.
- Д а н и л о в а И. От средних веков к Возрождению. М., 1979.
- И л ь и н а Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. М., 1993.
- К у з н е ц о в В.И. Идеи и образы Возрождения. М., 1979.
- Культура Возрождения и общество /Отв. ред. В.Н.Рутенбург. М., 1986.
- Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
- Л и б м а н М.Я. Искусство Германии XV-XVI вв. М., 1964.
- М у р а т о в П. Образы Италии. М., 1994.
- Л е б е д я н с к и й М.С. Портреты Рафаэля. М., 1988.
- П а х о м о в а В.А. Графика Г.Гольбейна-младшего. Л., 1989.
- П е т р о ч у к О. Сандро Боттичелли. М., 1984.
- Р о т е н б е р г Е. Искусство Италии XVI-XVII вв. М., 1989.
- С о к о л о в М.И. Витовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII вв. М., 1994.
- Типология и периодизация культуры Возрождения /Под ред. В.Н.Рутенбурга. М., 1978.
- Словарь искусств /Ред. Р.А.Лидин, В.И.Наумова, В.Д.Синяков. М., 1996.
- Ф у к е Э. Иллюстрированная история нравов эпохи Ренессанса. М., 1993.
- Л о с е в А.Ф. Эстетика Ренессанса. М., 1982.

Тема 8. 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 в.: Эль Греко, Диего Веласкес.

3. XVII век в Голландии и Фландрии: творчество Рембрандта, Рубенса, А. ван Дейка.

4. Новаторство французской живописи XVIII в.: А.Ватто, О.Фрагонар, Ж.Б.С.Шарден.

5. Английский портрет: Г.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 в.? 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 для него интерес как для 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 XVIII-XIX вв.?

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 XVIII-XIX вв. находятся в собраниях русских музеев?

Библиографический список

- А р г а н Дж. К. История итальянского искусства. В 2 т. М., 1990
- А ф а с и ж е в М. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
- В а л л а н т е н А. Эль Греко. М., 1962.
- Г е р м а н М.Ю. Давид. М., 1964.
- Г е р м а н М.Ю. Хогарт и его время. М., 1976.
- Д м и т р и е в а Н.А. Краткая история искусств. М., 1990.
- Д о л г о п о л о в И.В. Мастера и шедевры. М., 1987.
- Д ъ я к о в а Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
- Западноевропейская художественная культура XVIII в. /Под ред. В.И.Прокофьева. М., 1980.
- З о л о т о в Ю.К. Французский портрет XVIII в. М., 1968.
- История зарубежного искусства /Под ред. М.Н.Кузьминси. М., 1988.
- К а н т о р А.М. Искусство XVIII в. Малая история искусств. М.; Дрезден, 1977.
- К е р т м а н Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1988.
- К о л п и н с к и й Ю.Д. Франсиско Гойя. М., 1965.
- Л ю б и м о в Л.Д. Искусство Западной Европы. М., 1982.
- Н е к р а с о в а Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990.
- П р у с с И.В. Западноевропейское искусство XVIII в. Малая история искусств. М.; Дрезден, 1984.
- Р о т е н б е р г Е.И. Западноевропейское искусство XVIII в. Искусство Голландии XVIII в. М., 1971.
- Ф е й х т в а н г е р Л. Франсиско Гойя, или тяжелый путь познания. М., 1982.
- Ш а х о в а К.Л. Творчество великих европейских мастеров XV-XVIII вв. М., 1985.
- Ш м и т т Г. Рембрандт. М., 1991.
- Ш н а й д е р И. Франсиско Гойя. М., 1988.
- Я к и м о в и ч А.К. Диего Веласкес. Художник и творец. М., 1989
- Я к и м о в и ч А.К. Шарден и французское просвещение. М., 1981.

Т е м а 9. 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.Энгера, 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.Писарро, А.Сислея.

4. Поиск философских и символических начал искусства:

а) несимпрессионизм - Ж.Сера, П.Синьяк;

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

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

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 Г.Жерико его современники называют "манифестом романтизма" и почему?

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

5. Как и в каких произведениях Ж.Милле изображена 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

- А л п а т о в М.В. Матисс. М., 1969.
- А л п а т о в М.В.: Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1973.
- В е н т у р и Л. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969.
- В е н т у р и Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
- В и п п е р Б.Р. Французская живопись второй половины XIX в. и современная ей художественная культура. М., 1972.
- Г е о р г и е в с к а я Е.Б. Клод Моне. М., 1968.
- Г е р м а н М.Ю. Домье. М., 1962.
- Д а н и е л ь с о н Б. Гоген в Голландии. М., 1973.
- Д м и т р и е в а Н.А. Винсент ван Гог. Человек и художник. М., 1980.
- Ж ю л л и а н Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.
- Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка /Под ред. А.Д.Чегодаева. М., 1976.
- К а л и т и н а И.Н. Французское изобразительное искусство конца ХУШ-ХХ вв. Л., 1990.
- Клод Моне. Альбом /Сост. А.В.Кулаков. М., 1989.
- М а к Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
- П е р р ю ш о А. Жизнь Гогена. М., 1989.
- П е р р ю ш о А. Жизнь Мане. М., 1986.
- П е р р ю ш о А. Таможенник Руссо. М., 1984.
- П е р р ю ш о А. Жизнь Сера. М., 1992.
- П и с а р р о К. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
- Р а у ш е н б а х Б.В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
- Р е в а л ь д Д. История импрессионизма. М., 1994.
- Р е й т е р с в е т О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.
- Р е н у а р Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.
- С е з а н н П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
- Г у г е н д х о л ь д Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987.
- Ш у р и М. Здравствуйте, господин Курбе. М., 1977.

Т е м а 10. СЛАБЕЮЩИЕ И СУДЬБЫ ИСКУССТВА XX ВЕКА

1. Идеино-художественная ситуация начала XX в. 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 гг.
5. Монументальное искусство Латинской Америки.
6. Постмодернизм в искусстве конца XX в.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Каковы причины культурной революции XX в.?
2. Охарактеризуйте модерн как стиль европейской культуры начала XX в.
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. Какова характерная особенность его творчества?
9. Перечислите основные периоды творческой деятельности Пабло Пикассо и соответствующие им произведения.
10. Каковы, на Ваш взгляд, черты, характеризующие современную живопись, архитектуру?
- II. 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?

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

- А м е д е о М о д и л ь я н и. В воспоминаниях дочери и современников /Сост. Г.Ф.Коваленко. М., 1995.
- Б а т р а к о в а С.Н. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры. М., 1990.

- В и л е н к и н В. Модильяни. М., 1969.
- В о р о н о в Н.В. Эрнст Неизвестный //Знание. Сер. Искусство. 1991. № 4.
- Г л е з е р А.Д. Русские художники на Западе //Знание. Сер. Искусство. 1991. № 6.
- К'о в а л е н к о Г.Ф. Гончарова, Ларисков. Воспоминания современников. М., 1995.
- Г р и г о р ь е в а Н.Г. Анатолий Зверев //Знание. Сер. Искусство. 1991. № 4.
- Г у с а р о в а А.П. Константин Коровин. М., 1990.
- Д а л и С. Сер. Шедевры мировой живописи. М., 1991. Вып. 1.
- Д а л и С. Дневник одного гения. М., 1991.
- Д и л ь Г. Модильяни. М., 1995.
- Д м и т р и е в а Н.А. Пикассо. М., 1971.
- Д ь я ч е н к о А. Венский сецессион //Юный художник. 1991. № 2. Живопись. Государственный Русский музей. 1920-1930 гг. /Альбом. Сост. Л.Н.Вострцова, Н.М.Козырева. М., 1989.
- З и н г е р м а н В.И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Шагал, Сутин. М., 1993.
- И к о н н и к о в Л.В. Зарубежная архитектура от "новой архитектуры" до постмодернизма. М., 1982.
- К а м е н с к и й А.А. Марк Шагал и Россия //Знание. Сер. Искусство. 1988. № 6.
- Кандинский. Альбом /Сост. Н.Б.Автономова. М., 1993.
- К а н д и н с к и й В.В. Текст художника. М., 1913.
- К о п ш и ц е р М. Валентин Серов. М., 1972.
- К у л и к о в а И.С. Сюрреализм в искусстве. М., 1970.
- К у л и к о в а И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
- М а л а х о в Н.Я. Модернизм. Критический очерк. М., 1986.
- М а л е в и ч К.С. От кубизма и футуризма к супрематизму. Критический очерк. М., 1916.
- М у р и н а Е.Б., Д ж а ф а р о в а С.Г. Аристарх Лентулов. М., 1990.
- На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX в. М., 1994.
- Н а к о в А. Русский авангард. М., 1991.
- Н и к о н о в а И.М. В.Нестеров. М., 1984.
- П о д г а е ц к а я И.Ю. Поэтика сюрреализма //Критический реализм XX в. и модернизм. М., 1976.
- П о л е в о й Е.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.

- последов Г.Г. Бубновский ваяет. М., 1990.
- Феррих Н. Из собрания Государственной Третьяковской галереи. М., 1989.
- Родченко А.Н. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1982.
- Сарабьянов Д.В. Модерн. М., 1988.
- Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900-х - начала 1910-х годов. М., 1971.
- Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. Воспоминания. М., 1986.
- Соколов М.Н. Даешь апокалипсис! //Знание. Сер. Искусство. 1991. № 11.
- Суздаев П.К. Врубель. М., 1991.
- Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988.
- Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX в. - начала XX века. М., 1984.
- Гургин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
- Шагал М. Возвращение автора. Каталог-альбом /Сост. М.А.Бессонова. М., 1988.
- Шилов К.В. Борисов-Мусатов. М., 1985.

Тема II. КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНА: ИСТОКИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ЯЗЫК КАТЕГОРИИ И СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ

1. Кризис европейской культуры XX в., его культурологическое социально-историческое и антропологическое осмысление.
2. Постмодернизм: основные идеи и принципы, направления, понятия, художественная практика.
3. Постмодернизм как выражение кризиса классического образа мышления, выражения, понимания.
4. Культурно-антропологическая ментальность постмодернизма.
5. Постмодернизм в контексте сопоставления Запад-Восток. Кризис евроцентризма и проблема культурных универсалий.

Контрольные вопросы

1. Назовите характерные признаки кризиса европейской культуры XX века.
2. В чем причины кризиса с точки зрения историко-культурной ретроспективы?

3. Совместим ли критический пафос постмодернизма с гуманизмом?
4. Как связаны теория и практика постмодернизма с "крайним парлализмом" социально-психологических отношений?
5. Перспективен ли так называемый конструктивный. (или ревизионерский) постмодернизм?
6. Проанализируйте базовую таблицу оппозиций "модернизм - постмодернизм" И.Хассана.
7. Почему бытие отдельного индивида, его индивидуально-личностная определенность - самое слабое звено в ситуации постмодерна? Действительно ли правомерно утверждать "смерть" человека и человеческого содержания культуры?
8. Что нам дает для понимания особенностей ситуации постмодерна сопоставление смыслового ядра культур Запада и Востока?

Библиографический список

- Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.
- Григорьева Т.П. Дао и логос (Встреча культур). М., 1992.
- Губман Б.Л. Западная философия культуры XX в. Тверь, 1997.
- Дженкс Ч. Язык архитектуры и постмодернизма. М., 1985.
- Зыбайлов Д.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. м., 1993.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
- Конов В.А. Человек в мире культуры. Самара, 1996.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991.
- Понятие судьбы в контексте разных культур /Под ред. Н.Д.Арутюновой. М., 1994.
- Постмодернизм и культура (материалы "круглого стола") //Вопросы философии, 1993. № 3. С. 3-61.
- Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энцикл.справочник /Ред. И.П.Ильин, А.А.Чурганова. М., 1996.
- Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995.
- Уотс А. Путь дзэн. Киев, 1993.
- Феномен человека. Антология /Сост. Н.С.Гуревич. М., 1993.
- Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997.

Философия. Учебник /Ред. В.Д.Губин. М., 1996.
Энциклопедический словарь по культурологии /Ред. А.А.Радугин. М.,
1997.

II. ФЕНОМЕНЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема I. ХРАМ - КОСМОС КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

1. Синкретизм средневековой культуры и место в ней религии.
2. Место и роль храма в истории русской средневековой культуры.

Функции храма:

- а) религиозно-символические;
  - б) этические и эстетические;
  - в) общественные.
3. Храм и феномен средневекового праздника.
  4. Общие принципы и приемы русской храмовой архитектуры. Их отличие от западноевропейских принципов и приемов.
  5. Деревянное зодчество и его влияние на каменную архитектуру.
  6. Эволюция русской сакральной архитектуры (X - конец XIV в.):
    - а) характеристика основных этапов;
    - б) архитектура Киевской Руси;
    - в) специфические черты религиозной архитектуры Владимиро-Суздальских и Новгородско-Псковских земель в XIII-XIV вв.;
    - г) сакральная архитектура Московской Руси XV-XVI вв. Аристотель Фиорованти и его вклад в развитие русской архитектуры;
    - д) формы и сущность влияния западноевропейской культуры на русскую храмовую архитектуру второй половины XIV века.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. В чем заключаются "космические функции" храма в культуре средневековой Руси?
2. Дайте определение символа.
3. Что представляет собой крестово-купольная конструкция храма? Какова ее символика?
4. Назовите основной эстетический принцип, используемый русскими зодчими при возведении церквей?
5. В чем Вы видите главное различие между принципами древнерусской и западноевропейской архитектуры эпохи средневековья?

6. Что такое апсида, световой барабан, закомары, лопатки, присла, аркатурный пояс, портал, паруса, амвон, клиросы, горнее место, алтарь?
7. Перечислите наиболее известные памятники деревянного зодчества
8. Когда появился первый каменный храм на Руси? Где он находился, кому был посвящен и как назывался?
9. В чем, по Вашему мнению, причина перехода от возведения монументальных храмов XI в. к строительству небольших церквей в XII в.?
10. Какие причины привели к формированию различий в храмовой архитектуре Владимиро-Суздальского княжества и Новгородско-Псковских земель в XII-XIV вв.?
11. В чем причина активизации строительства храмов в Москве конца XV - начала XVI веков?
12. Что такое шатровый стиль? Какие из известных Вам храмов построены в этом стиле?
13. Каким образом в средневековой Руси увековечивали важнейшие исторические события? Приведите примеры.
14. В каком из храмов венчались на царство русские цари? В каком их хоронили?
15. Что символизирует собой храм Василия Блаженного?
16. Какие черты архитектуры позволяют отличать храмы, возведенные во второй половине XVII в., от церквей, построенных в предшествующие эпохи?

Библиографический список

- А л п а т о в М. Немеркнувшее наследие. М., 1990.
- Б о н д а р е н к о В.О. Праздники христианской Руси. Калининград, 1993.
- Б ы ч к о в В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М., 1992.
- В а г н е р Г.К., В л а д ы ш е в с к а я Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
- В а г н е р Г.К. Искусство мыслить в камне. М., 1990.
- В л а с о в В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. М., 1993.
- Г у р е в и ч А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- И к о н н и к о в А.В. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990.
- И л ь и н М.А. Каменная летопись Московской Руси. Светские основы каменного зодчества XV-XVII вв. М., 1966.

Ильин М.А. Заметки об архитектуре посадских храмов Москвы и Подмосковья //Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973.

Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. Проблемы и гипотезы, идеи и образы. М., 1980.

История Русского и советского искусства /Под ред. Д.В.Сарабьянова. М., 1989.

Круглый год. русский земледельческий календарь /Сост. А.Ф.Некрылова. М., 1989.

Лебедев Лев. Вогословие Земли Русской //Лебедев Лев. Москва патриаршая. М., 1995.

Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник /Под ред. В.В.Кускова. М., 1994.

Максим Исповедник. Мистагония //Творения преподобного Максима Исповедника. Без м.и. 1993. Книга I.

Мень А. Таинство, Слово и Образ. Л., 1991.

Пиллявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. М., 1935.

Православные праздники. Их смысл, значение и празднование //Малая Церковь. М., 1992.

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.

Славянские древности //Этнолингвистический словарь /Под ред. Н.И.Толстого. М., 1995. Т. I.

Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств //Священник Павел Флоренский. Сочинения. М., 1996. Т. 2.

Христианство. Энциклопедический словарь /Под ред. С.С.Аверинцева. М., 1993. Т. I; М., 1995. Т. 2; М., 1995. Т. 3.

Юдин В. Дни Величальные. Страницы народного христианского календаря. Саратов, 1992.

Тема 2. ИКОНА – ВСПЛОЩЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ

1. Мирозозрение человека эпохи средневековья, его особенности.
2. Понятие канона, его роль в художественной культуре средневековья.
3. Содержание иконографического изображения и сакральный смысл иконы.

4. Основные черты иконописного канона. Отличие иконописи от живописи:

а) место и роль иконописцев средневековом обществе. Методика иконописи;

б) символическое содержание техники иконописания;
в) понятие обратной перспективы и ее смысловые функции;
г) специфика пространственных изображений предметов и антропоморфных фигур в иконе;

д) символика света и цвета в иконе.

5. Функции иконы:

а) эсхатологические;

б) экклезиологические;

в) этические;

г) апологетические.

6. Методика восприятия иконы.

7. Житийные иконы - их композиция и смысловое содержание.

8. Иконы Богоматери: их место в русской иконографии и основные иконографические типы.

9. Специфика изображений Иисуса Христа в русской иконографии. Основные иконографические типы образов Иисуса Христа.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Какая черта восприятия мира человеком эпохи средневековья стоит за словами царя Давида: "Женщина красивая, но неразумная - то же, что золотое кольцо в носу у свиньи"?

2. Назовите синоним слова икона. Почему ее так называют?

3. Почему икону называют "богословием в красках"?

4. Что подразумевает, когда говорят, что икона не изображает, а являет?

5. Что в иконографии означают термины "личное", "доличное", "лик", "лещадки", "клейма", "средник"?

6. Каков смысл градации "лик - лицо - харя"?

7. Что общего между техникой написания иконы и сотворением мира (согласно книге Бытия)?

8. Как в иконе изображается неизобразимое?

9. Почему антропоморфные фигуры в иконописном пространстве лишены объема?

10. Что означают непропорционально увеличенные глаза иконописных ликов?

11. Почему в иконе изображаются здания, в которых невозможно жить?

12. Что общего между детским рисунком и иконописным изображением?

13. Каков смысл иконописного изображения Исаанна Крестителя, держащего в руках свою голову?

14. Каким образом совмещается изображение времени и вечности в иконе?

15. В чем различие между портретом и иконой конкретного святого?

16. Перечислите наиболее известные в истории русской культуры иконы Богоматери.

17. Опишите композицию иконы "Спас в Силах".

18. Почему иллюстрация или фотография не могут выполнять функции иконы?

Библиографический список

Архимандрит Зинон. Беседы Иконописца. Рига, 1992
Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.

Бобров Ю.И. Основы иконографии древнерусской живописи. Спб., 1995.

Булгаков С. Икона и иконопочитание в православии //Прот. Сергей Булгаков. Православие. М., 1991.

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М., 1992.

Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.

Вивов В.М. Святость. Краткий словарь агнографических терминов. М., 1994.

История Русского и советского искусства //Под ред. Д.В.Сарабьянова, М., 1989.

Кисилев А. Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории. М., 1992.

Косцова А. Сюжеты древнерусских икон. Спб., 1992.

Куроев А. Икона и иноки //Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. М., 1995.

Куроев А. Человек перед иконой //Квинтассенция, 1991. Философский альманах. М., 1992.

Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник //Под ред. В.В.Кускова. М., 1994.

Фаушенбах В.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.

Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках //Смысл жизни. М., 1994.

Успенский Б.А. Семиотика иконы // Семиотика искусства. М., 1995.

Успенский Л. Богословие иконы. Без м.и. 1997.

Философия русского религиозного искусства. Антология / Под ред. Ш.К. Гаврюшина. М., 1993. Вып. I.

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

Флоренский П.А. Иконостас // Священник Павел Флоренский. Сочинения. Т. 2. М., 1996.

Флоренский П.А. Моленные иконы Преподобного Сергия // Священник Павел Флоренский. Сочинения. Т. 2. М., 1996.

Христианство. Энциклопедический словарь / Под ред. С.С. Аверинцева. М., 1993: Т.1; М., 1995. Т.2; М., 1996. Т. 3.

Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995.

Ш. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема I. МУЗЫКА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

1. Музыкальное искусство в культуре Древней Греции.
2. Музыкальное "средневековье": музыка духовная и светская.
3. Формирование системы нотной записи. Музыкальные инструменты XVI-XVII веков.
4. Музыкальные революции XI-XVI веков.
5. Ренессанс как великая эпоха в развитии западноевропейской музыкальной традиции.

Контрольные вопросы

1. Какую роль выполняла музыка в древних цивилизациях? Что Вы знаете о древних мистериях, обрядах, ритуалах?
2. Каковы основные идеи и образы средневекового искусства?
3. Что Вы знаете о возникновении и развитии христианства в Европе? Как повлияла христианская культура на становление профессиональной музыки?
4. Когда сформировалась современная система нотной записи? Кратко охарактеризуйте ее.
5. Назовите основные инструменты современного симфонического оркестра. Какие музыкальные инструменты прошлых веков являются их "предками".

6. Что представляла собой опера XVII века?
7. Назовите известных Вам композиторов эпохи Возрождения.

Библиографический список

- Булучевский 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.
- Рутенберг В.И. Титаны Возрождения. М., 1976.
- Традиция в истории музыкальной культуры /Сост. В.Г.Карцовник. М., 1989.
- Шекалов В.А. Новая жизнь старинной музыки. Л., 1990.

Тема 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ БАРОККО.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

1. Творческая биография Иоганна Себастьяна Баха.
2. Кантатно-ораториальные жанры в музыке эпохи барокко. "Высокая месса" си минор И.С.Баха.
3. Евангельские сюжеты в католической музыке. "Страсти по Матфею" Баха.
4. Произведения для органа. Жанры токкаты, прелюдии, фуги.
5. Клавирная музыка Баха. "Хорошо темперированный клавир".

Контрольные вопросы

1. Каковы отличительные черты стиля барокко в архитектуре, в музыке?
2. Что такое полифония? Что Вы знаете о контрапункте свободного письма?
3. Назовите авторов Евангелий. Какие сюжеты из Нового Завета использовал Бах в своем творчестве?

4. Назовите мастеров XVII-XVIII веков, которые, как и Бах, работали над усовершенствованием музыкальных инструментов?

5. Вспомните произведения других композиторов, где использованы цитаты из баховских сочинений?

Библиографический список

Брянцева В.Н. Иоганн Себастьян Бах // Рассказы о музыке. Киев, 1985. Вып. 6.

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.

Летягин 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.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965.

Тема 3. ЗОЛОТОЙ ВЕК КЛАССИЦИЗМА.

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ

1. Вена как центр европейской культуры XVIII века. Становление и развитие венской классической школы.

2. Жизнь Моцарта: легенды и исторические факты.

3. Преодоление консервативных традиций оперной драматургии. Оперы Моцарта "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан".

4. Симфоническое творчество Моцарта.

5. Последние страницы жизни и творчества. "Реквием" Моцарта как высшее достижение в области духовной музыки.

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. В чем суть оперной реформы Моцарта?
4. Что представляет собой сонатно-симфонический цикл?
5. Объясните значение музыкальных терминов: аллегро; адажио, анданте, форте, пиано, престо.
6. Какое влияние оказало творчество Моцарта на последующее развитие европейской музыкальной культуры?

Библиографический список

- А б е р т Г.В. Моцарт. М., 1990.
- В э л з а И.Ф. От Данте к Моцарту // Исторические судьбы романтизма и музыка. М., 1985.
- В а к о б е р г А.А. Досье по делу Сальери // Знание - сила. 1965, № 8.
- В е й с Д. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени. М., 1970.
- Г у л ь ч е н к о В.И. Оправдание Сальери. Пять этюдов с Моцарте // Театр. 1985. № 8.
- Е р е м е е в а К.И. Чудо восемнадцатого века. (Детские годы В.А.Моцарта) // Дошкольное воспитание. 1975. № 2.
- Л а в р е н т ь е в а Н.А. Загадка смерти Моцарта // Фельдшер. 1985. № 4.
- С е р о в А.Н. Моцартов "Дон Жуан" и его панегиристы // Статья о музыке. М., 1984.
- Ф и л а т о в а Л.И. Сын. Возлюбленный. Гений // Сов. культура. 1991. № 29.
- Ч и ч е р и н Г.В. Моцарт. Исследовательский этюд. Л., 1987.

Тема 4. ЛУДВИГ 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 отражение в музыкальном творчестве. Фортепианные сонаты Бетховена.
4. Симфоническая музыка Бетховена.
5. Завершение классического периода развития европейской культуры.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Что подразумевается под классическим периодом развития европейской музыкальной культуры?
2. Назовите имена выдающихся писателей, поэтов, художников - современников Бетховена.
3. Сколько сонат принадлежит перу Бетховена? Назовите самые известные его сонаты.
4. Какие, на Ваш взгляд, симфонии Бетховена близки современному человеку и почему?
5. На примере произведения Бетховена объясните, что включается в понятия: мелодия, гармония, ритм.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

- А л ь ш в а н г А.А. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. М., 1977.
- З г о р ж А. Один против судьбы: Бетховен. Повесть о жизни. М., 1980.
- К е л л е р К.Х. ...Прожить тысячу жизней! //По страницам разговорной тетради Бетховена. М., 1986.
- К о н е н В.Д. Эпиграф великой симфонии. Беседы о музыке: Ляная Бетховена //Музыкальная жизнь. 1990. № 13.
- К р е м л е в Ю.А. Фортепианные сонаты Бетховена. М., 1970.
- Р о л л а н Р. Жизнь Бетховена. М., 1964.
- С е р о в А.Н. Бетховен и его три стиля //Статьи о музыке. М., 1984.
- С к у д и н а Г.С. Героическая симфония //Музыкальная жизнь. 1980. № 7.
- С о л о д о в н и к о в а И.Б. Через страдания - к радости: Десятая симфония Бетховена //Семья и школа. 1980. № 12.
- Э р р и с Э. Жизнь Бетховена. М., 1980.
- Э с к и н а Н.А. Тайна очевидного: Музыкальная классика не превращается в бестселлер (Беседа о "Лунной сонате" Л.Бетховена) //Музыкальная жизнь. 1990. № 10.

Т е м а 5. РОМАНТИЗМ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ

1. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтического направления в искусстве. Особенности художественного метода. Характерные проявления романтизма в музыке.

2. Ф.Шуберт - первый венский романтик: Творческий путь композитора.

3. К.М.Вебер - основоположник немецкого национального романтического музыкального театра.

4. Мятежный дух искусства Р.Шумана. Фортепианное творчество Шумана.

5. Влияние творчества Р.Вагнера на развитие музыкального искусства последующих десятилетий.

6. И.Брамс и европейская музыкальная традиция.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Какие идеи, нововведения, сюжеты принес романтизм в мировую культуру?

2. Что такое камерная музыка? Какие вокальные произведения Шуберта Вы знаете.

3. Расскажите краткое содержание оперы Вебера "Вольный стрелок".

4. Что Вы знаете о вагнеровской реформе музыкального театра? Что такое оперная тетралогия?

5. В чем состоял замысел Вагнера, когда он работал над претворением своей идеи "музыки будущего".

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

В у л ь ф ы у с Л.А. Франц Шуберт: Очерк жизни и творчества. М., 1983.

Г а л ь ц Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира. М., 1986.

Г р а с б е р г е р Ф. Иоганнес Брамс. М., 1980.

С и т о м и р с к и й Д. Роберт Шуман. М., 1964.

К е н и г с б е р г А.К. Карл Мария Вебер. Л., 1981.

К р а у к л и с С.В. "Доктрина" Р.Вагнера. М., 1988.

Л е в и к В.В. Рихард Вагнер. М., 1978.

Л у н а ч а р о к и А.В. Франц Шуберт //В мире музыки. М., 1871.

Н е с т ь е в а М.Н. Творец лунных лучей и пламени солнца //Советская музыка. 1978. * 3.

Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.

Штейнпресс Б.С. Музыка XIX века. Популярный очерк. М., 1968.

Т е м а 6. РОМАНТИЗМ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ИТАЛИИ

1. Формирование новой итальянской оперной школы.
2. Солнечное искусство Дж. Россини.
3. Опера "Севильский цирюльник": история создания, особенности музыкальной драматургии, сценическая судьба оперы.
4. Жизнь и творчество Никколо Паганини.
5. Влияние творчества Дж. Верди на эволюцию итальянской оперной музыки.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Что представляла собой итальянская оперная драма начала XIX века?

2. В чем сущность реформаторского подхода Дж. Россини к пересмотру устаревших оперных традиций?

3. Что Вы знаете о сценическом искусстве XIX века? какие реформы претерпел театр в целом? Каковы основные слагаемые вокального мастерства?

4. Какие оперы Дж. Верди Вы знаете? Перескажите содержание какой-либо оперы Верди.

5. Назовите знаменитых скрипичных мастеров из Кремоны.

6. Какие произведения Паганини Вы слышали? Опишите Ваши ощущения после восприятия музыки Паганини.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й с п и с о к

Бронфин Е. Джоаккино Россини. Л., 1986.

Бушен А. Рождение оперы. М., 1962.

Верфель Ф. Верди. Роман оперы. М., 1962.

Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1981.

Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. М., 1988.

Стендаль. Жизнь Россини /Собр. соч. М., 1959. Т. 8.

Тароцци. Дж. Верди. М., 1984.

Тибальди-Кьеза М. Паганини. М., 1985.

Фраккароли А. Россини. Письма Россини. Воспоминания. М., 1990.

Штейнпресс В.С. Музыка XIX века. Популярный очерк. М., 1968.

Т е м а 7. РОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ "ПЕРИФЕРИИ" (ТВОРЧЕСТВО Ф.ШОПЕНА, Ф.ЛИСТА, Э.ГРИГА)

1. Роль славянских культур в мировом художественном процессе.
2. Ф.Шопен - "певец фортепиано" (Ф.Лист).
3. Многогранная деятельность крупнейшего композитора и пианиста-виртуоза XIX века Ф.Листа.
4. Национально-романтическое направление в норвежской музыке и творчество Э.Грига.

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

1. Каковы особенности музыкального стиля Ф.Шопена?
2. Что такое мазурка, полонез, этюд, ноктюрн, экспромт, скерцо?
3. Что Вы знаете о деятельности Ф.Листа как пропагандиста творчества композиторов-современников? Назовите русских музыкантов, чьи произведения легли в основу транскрипций Листа.
4. Что подразумевается под термином "программная музыка"? Назовите программные произведения Ф.Листа.
5. Назовите крупнейших пианистов нашего времени.
6. Почему Грига называли "северным Шопеном"?
7. Расскажите о жанрах инструментального концерта и симфонической сюиты.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к

Бенестада Ф., Шельдеруп - Эббе Д. Эдвард Григ. Человек и художник. М., 1986.

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.

Жилыев Н.С. Шопен и Шуман. Параллели //Литературно-музыкальное наследие. М., 1984.

Жилыев Н.С. Эдвард Григ //Литературно-музыкальное наследие. М., 1984.

Зенкин К.В. Миниатюра - романтическая картина мира: О прелюдиях и этюдах Ф.Шопена //Советская музыка. 1983. № 2.

Моруа А. Фридерик Шопен //Моруа А. Жюль Санд. Минск, 1983.

Мохов Н.А. Вечно молодой побег на древе романтизма. Беседы о Фриге //Музыкальная жизнь. 1990. № 7.

Петрова М.П. Сердце Шопена //Огонек. 1955. № 8.

Рацкая Ц. Ференц Лист. М., 1969.

Цукерман В.И. Десять мелодий века //Советская музыка.1985. № 10.

Тема 8. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

1. Эстетические идеалы и художественные принципы импрессионизма в искусстве. Проявление импрессионистических тенденций в творчестве композиторов конца XIX - начала XX веков.

2. Романтическая поэтика и черты импрессионизма в творчестве Клода Дебюсси.

3. Морис Равель. Симфонические произведения. "Болеро"; колористические эксперименты, новые принципы формообразования.

4. Влияние импрессионизма на развитие музыкальной культуры XX века.

Контрольные вопросы

1. Назовите философа, чьи труды оказали влияние на возникновение и развитие импрессионистского взгляда на мир. В чем суть его философской системы?

2. Творчество каких художников, поэтов и писателей можно отнести к импрессионистскому направлению? Назовите картины французских художников-импрессионистов. Какие технические приемы живописной техники применяли импрессионисты?

3. Как Вы понимаете термин "колорит" применительно к музыкальному искусству?

4. Какие изменения претерпели мелодия, гармония, ритм в творчестве К.Дебюсси?

5. Назовите другие направления, течения в музыке на рубеже XIX-XX веков. Существуют ли между ними общие черты, эстетические позиции, приемы музыкальной композиции?

Библиографический список

- Альваанг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963.
- Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 1980.
- Дебюсси К. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1991.
- Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
- Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка /Под ред. А. Д. Чегодаева. М., 1976.
- Крейн Ю. Симфонические произведения М. Равеля. М., 1962.
- Кунецкая Р. О романтической поэтике в творчестве Дебюсси. М., 1982.
- Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. М., 1963.
- Смирнов В. В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981.
- Смирнов В. В. Морис Равель. 1875-1937: Популярная монография. Л., 1989.

У П Р А Ж Н Е Н И Я

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

1. Определить 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. Колокольный звон. Собачий лай. Писк комара.

О с я з а т е л ь н ы е. 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.

О б о н я т е л ь н ы е. Запахи: лука, сирени, бензина, душистого мыла, женой резины, сухого сена, розы, свежескошенной травы.

В к у с о в ы е. Вкус: соли, лимона, кофе, уксуса, молока, вишни, шоколада, газированной воды, груши, меда, воды.

Д в и г а т е л ь н ы е. Качание на качелях. Плавание. Снимание кулака. Падение вперед. Прыжок. Танец. Произнесение слова "пятнадцать". Поворачивание ключа в замке. Прощальный взмах руки. Кружение на месте. Отдергивание 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, зелени на дугу.

Постижение искусства неразрывно связано с творческим мышлением. Приведенные ниже упражнения развивают способность быстро устанавливать новые связи между привычными предметами, неожиданные соотношения между разрозненными явлениями, учат точно выражать свои мысли и передавать чужие.

4. Составьте как можно больше предложения, используя слова:

а) луна, директор, фиалка;

б) мишень, шуба, компьютер.

5. Выразите мысль другими словами:

а) весной в душе рождается надежда;

б) бледная, померкшая луна, продираясь сквозь пепельно-серую пелену бескрайнего простора, появилась на небе.

6. Найдите в словах "кастрюля", "лодка" как можно больше общих признаков и выпишите их в столбик (признаки могут быть и несущественными).

7. 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.

8. Выпишите все существенные признаки понятия "искусство".

9. "Туман расстилается ключьями 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.

Т Е М Ы Р Е Ф Е Р А Т О В

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 вазописи.
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 Низе.
28. Искусство готики.
29. Иконография Богородицы.
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, Мазаччо.
36. "Поэтические грезы" Фра Беато Анджелико.
37. Искусство Флоренции.
38. Лоренцо Великолепный и его роль в искусстве.
39. Венецианское стекло.
40. Феномен Джотто.
41. Мадонны С.Боттичелли.
42. Савонарола и Медичи во Флоренции.
43. Мифология и аллегории в картинах С.Боттичелли.
44. Рисунки Леонардо да Винчи.
45. Живописные открытия Леонардо.
46. Леонардо да Винчи и поиски гармонии.
47. Мадонны Леонардо.
48. Загадка "Моны Лизы".
49. Мечта о совершенном человеке Рафаэля.
50. Художественные проблемы итальянского Возрождения.
51. Л.-В.Альберти - гуманист и творец.
52. Афинская школа и "Парнас" Рафаэля.
53. Ватиканские станцы Рафаэля.
54. Трагизм творчества Микеланджело.
55. "Давид" и "Моисей" Микеланджело.
56. Росписи Сикстинской капеллы Микеланджело.
57. "Страшный суд" Микеланджело.
58. Микеланджело Буонарроти - великий создатель.
59. "Золотой век" венецианской живописи.
60. Загадка Джорджоне.
61. Цветовая симфония Джорджоне.
62. "Совершенство красоты" Тициана.
63. Библейские сюжеты в картинах Тициана.
64. Женские образы Тициана.
65. Маньеризм в Венеции.
66. "Вихрь страстей" Якопо Тинторетто.
67. Живопись П.Веронезе.
68. Немецкое возрождение.
69. Возрождение в Нидерландах.
70. Гравюры А.Дюрера.
71. Акварели А.Дюрера.
72. XVI век - "золотой век" испанской живописи.
73. Стихи "Мистических видений" Эль Греко.
74. Художественный мир Д.Веласкеса.

75. Рубенс - "живописец королей и король живописцев".
76. Барокко - архитектура геометрии и фантазии.
77. Женские портреты Рембрандта.
78. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве XVII века.
79. Голландские и фламандские натюрморты XVII века.
80. Портрет в стиле барокко.
81. Рубенс - художник и дипломат.
82. Портреты Франца Халса.
83. Новаторство французской живописи XVIII века.
84. Галантный стиль рококо.
85. художественная культура XVIII века.
86. Об истоках и природе искусства А.Ватто.
87. Поэтический образ обыденности Ж.-Б.Шардена.
88. Английский портрет XVIII века: Т.Гейнсборо и Д.Рейнолдс.
89. Картины Ф.Гойи и проблемы испанского бытового жанра.
90. Творческий метод живописных портретов Ф.Гойи.
91. "Капричос" Ф.Гойи.
92. Давид - "художник революционного классицизма".
93. Эстетические принципы Энгра.
94. Новый идеал романтизма Э.Делакруа.
95. Реалистический пейзаж барбизонской школы.
96. Пейзажи К.Коро.
97. Романтизм и натурализм в музыке, поэзии и живописи.
98. Живописные реформы импрессионизма.
99. Импрессионизм в изобразительном искусстве, поэзии и музыке.
100. Живопись Э.Мане.
101. Искусство интеллектуального уровня Э.мане.
102. Застывшие мгновения К.Моне.
103. "Танцовщица" Э.Дега.
104. "Счастливый мир" О.Ренуара.
105. Творческое кредо Э.Родена.
106. Ван Гог и модернизм.
107. А.Руссо - основоположник примитивизма.
108. Призвание П.Сезанна.
109. "Таитянские пасторали" П.Гогена.
110. Живописные искания неоимпрессионистов.
111. Модерн - стиль времени и искусства.
112. П.Пикассо - художник XX века.
113. П.Пикассо и кубизм.
114. Сюрреализм: поиски иного бытия.
115. Ускользающий лик Сальвадора Дали.

- 116 . Сальвадор Дали - дуэль с европейской культурой.
- 117 . Художник А.Модильяни.
- 118 . "Музыкальный абстракционизм" В.Кандинского.
- 119 . мастер из Витебска (художник М.Шагал).
- 120 . Эротическая тема в беспредметном искусстве.
- 121 . Проблема свободы личности и творчества в искусстве модернизма.
- 122 . Чувственный мир экспрессионизма.
- 123 . Новая пластика Мондриана.
- 124 . Искусство дизайна.
- 125 . Готика Б.Борре.
- 126 . Утопия и реальность архитектуры Ле Корбюзье.
- 127 . Искусство XX века о жизни и смерти.
- 128 . Символика цвета и звука.
- 129 . Красота и время.
- 130 . Ритм в живописи и музыке.
- 131 . Современная молодежная маскультура.
- 132 . Алгебра и гармония в искусстве.
- 133 . Тема любви в искусстве.
- 134 . Мода и прикладное искусство.
- 135 . Мир глазами художника.
- 136 . Искусство как свидетель истории.
- 137 . Политика и искусство.
- 138 . Шрифт как художественное творчество.
- 139 . Фотография: ремесло или искусство?
- 140 . Проекты идеальных городов.
- 141 . Музыка в истории культуры.
- 142 . Роль музыки в первобытных, традиционных культурах.
- 143 . Фольклорные истоки современной музыки.
- 144 . Исторические корни обрядовой музыки.
- 145 . Магия музыки и музыка-магии.
- 146 . Музыкальное искусство древних цивилизаций.
- 147 . Синтез поэзии, музыки и танца в искусстве Древней Греции.
- 148 . Музыкальные революции XI-XVI веков.
- 149 . Музыкальный мир Ренессанса.
- 150 . Исторический взгляд на эволюцию музыкальных инструментов.
- 151 . Творчество И.С.Баха в контексте мировой культуры.
- 152 . Духовная музыка И.С.Баха.
- 153 . Пассионы И.С.Баха.
- 154 . Венский классицизм.
- 155 . Симфония и идея абсолютной музыки.

- 156 . Этюд с Моцарте.
- 157 . Современное восприятие творчества Моцарта.
- 158 . "Один против судьбы": жизнь и творчество Л.Бетховена.
- 159 . Романтизм в музыке XIX века.
- 160 . Творческая судьба Ф.Шуберта.
- 161 . Художественные открытия в творчестве К.М.Вебера.
- 162 . Ф.Мендельсон-Бартольди и музыкальная культура Германии XIX в.
- 163 . Нياتهжный дух искусства Р.Шумана.
- 164 . Триумфы и падения (к музыкальной биографии Р.Вагнера).
- 165 . Оперы Дж.Россини.
- 166 . Николо Паганини: "демоническая" личность, фантастическая музыка.
- 167 . Музыкальный мир Ф.Шопена.
- 168 . Опера Ж.Бизе "Кармен": история создания и сценическая судьба.
- 169 . Ференц Лист: человек и художник.
- 170 . Импрессионизм в живописи, литературе и музыке конца XIX века.
- 171 . Рихард Штраус: тернистый путь к экспрессионизму.
- 172 . Неоклассицизм в музыке XX века.
- 173 . Музыкальный авангардизм, его ретроспектива и перспектива.
- 174 . Современные музыкальные инструменты.
- 175 . "Компьютерная музыка" как результат слияния творческой и технической мысли.
- 176 . М.И.Глинка - создатель основ национальной классической музыки.
- 177 . Новая русская школа (музыкальная культура второй половины XIX века в России).
- 178 . Историческое значение творчества П.И.Чайковского.
- 179 . Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.
- 180 . Музыкальное искусство XX века в России.
- 181 . Современный музыкальный язык: стилистический радикализм и стилистический "компромисс".

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 вопро-

са: 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 специалиста. 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, 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 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 составить на основе всех источников. Вполне достаточно выделить 3-4 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., 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 зрения одного из авторов своими словами. Кавычки при этом не используются, но меняется форма сноски (см. прил. I).

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, то 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 210x295 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 рукописной или немного меньше ее.

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

Желаем успеха в работе над рефератом!

Образцы списков в реферате

"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 искусства.²

¹ Т а й л о р Э. Первоисточная культура. М., 1989. С. 27.

² См.: В и п п е р Б.Р. Итальянский Ренессанс. М., 1977. Т. 2. С. 102.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени академика С.П.КОРОЛЕВА

Реферат на тему

МИФОЛОГИЯ И АЛЛЕГОРИИ В КАРТИНАХ
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ

Автор работы - студент 1-го курса
1 факультета В е р ш и н и н Д.И.
Научный руководитель -
доцент П е д г о р н а я Л.П.

С А М А Р А . 1998

Учебное издание

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Составители: В о л о д и н
К а з а н ц е в а Светлана Генриховна,
К у з н е ц о в а Елена Робертовна,
Л и т в и н о в Дмитрий Георгиевич,
П о д г о р н а я Людмила Павловна,
П о д г о р н ы й Зиновий Рафаилович,
С к о т н и к о в а Нина Станиславовна,
Ш в е ц Марина Валерьевна

Редактор Т.И.Кузнецова
Техн. редактор Р.А.Усачева
Корректор Т.И.Щолева

Подписано в печать 11.03.98. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 2,79. Усл.кр.-отт. 2,91. Уч.-изд.л. 3,0.
Тираж 850 экз. Заказ 82.

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П.Королева.

443086 Самара, Московское шоссе, 34.

ИПО СГАУ. 443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 151.