

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Гуманитарный факультет

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
истории культуры
30.08 2014 г.

Зав. кафедрой, к.ф.н. Н.Ю.Бартош

Утверждаю

декан гуманитарного
факультета, профессор
1.09.2014
Л.Г. Панин

Основная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки
45.03.01 – Филология

Квалификация (степень) выпускника –
бакалавр

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«История европейской культуры»

(216 час., 6 з.е.)

1. Наименование дисциплины

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «История европейской культуры»

Программа курса «История европейской культуры» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки академического бакалавра по направлению 45.03.01 «Филология» в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.

Автор: Бартош Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой истории культуры

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Цель освоения дисциплины: Дать студентам базовые знания об основных этапах формирования и развития изобразительного искусства, литературы, музыки и кино в мировой культуре, ознакомить с произведениями живописи и музыки, содержанием наиболее значимых текстов европейской литературы и философии, а также сформировать навык осмысления идейно-содержательной специфики современной культуры. Разделы программы курса «История европейской культуры» охватывают основные типы творческих практик в их историческом развитии: искусство европейского Средневековья (I–XIV века н.э.), гуманистическое искусство (XIV–XV века), искусство как область рационального (XVI–XVIII века), искусство как мифотворчество (XIX век), искусство как формотворчество (XX–XXI века). Курс дает общее представление о динамике развития искусства от зарождения христианства до последних тенденций в неклассической эстетике XXI в., особое внимание уделяется основным этапам истории европейского искусства, закономерностям формирования европейского мировоззрения, смены основных стилей и направлений в контексте системы духовных ценностей различных исторических эпох. В то же время курс предполагает выделение ряда произведений искусства, архитектуры для более детального анализа, выявляющего законы их сосуществования произведения искусства как явлений культуры с другими социальными феноменами, внутреннее строение, механизм порождения и дальнейшей рецепции в диалоге культур.

В результате обучения по дисциплине студент должен достигнуть следующих результатов образования:

знать: основные эпохи истории культуры, их хронологию, культуру отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров; формы и типы художественных культур, основных культурно-исторических центрах мира, закономерностях их функционирования и развития, основных концепциях культурно-исторических эпох и типов мировой культуры; знать историю мировой и отечественной культуры; периодизацию истории искусства – крупные периоды, эпохи и стили; ключевые характеристики стили в искусстве и его проявления;

уметь: ориентироваться в теоретических концепциях (идентифицировать концепцию как продукт определенного периода, течения, культуры); ориентироваться в терминологии искусствознания конкретных научных школ; выделять основные проблемы изучения произведения искусства; выявлять тексты теории искусства в массе искусствоведческой, критической, кураторской вербальной продукции; пользоваться справочными изданиями и электронными ресурсами по истории и теории искусства; связать конкретный теоретический анализ произведения искусства с социокультурным контекстом соответствующего временного периода, региона;

иметь представление о закономерностях взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой культуры и изобразительного искусства; о художественных традициях, приемах, идейном содержании, формируемой картине мира в произведениях искусства;

иметь навык самостоятельного анализа произведений искусства методами классического и неклассического искусствознания; выявления основных характеристик каждого из традиционно выделяемых периодов и направлений.

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих компетенций:

общекультурные компетенции (ОК):

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1);

профессиональные компетенции (ПК)

в научно-исследовательской деятельности:

- владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знанием основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3);
- владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебный курс «История европейской культуры» относится к **дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»** образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология.

Программа дисциплины составлена с учетом связей и соотношения учебных дисциплин, преподаваемых на отделении филологии гуманитарного факультета НГУ.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.

Преподавание дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении курсов «История зарубежной литературы», «Введение в литературоведение», «История отечественной культуры».

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при изучении курса «Теория литературы», «Анализ художественного текста».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них на контактную работу с преподавателем – 108 час. (лекции – 34 час., практические занятия – 34 час., консультации – 3 час.), на самостоятельную работу студентов – 108 часов.

5. Содержание дисциплины «История европейской культуры», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Занятия семинарского типа	Самост. работа		
1	Раннехристианское искусство	1	1	2	0	2		
2	Базилики IV - VI веков	1	2	2		2	Презентации студентов	
3	Юстиниановская архитектура	1	3	0	2	2	Презентации студентов	
4	Византийское искусство	1	4	2		2	Презентации студентов	
5	Искусство западного средневековья	1	5	2		2		
6	Формирование романской архитектурной системы в европейской архитектуре	1	6	2	0	2		
7	Готическая архитектурная система	1	7	2	0	2		
8	Итальянская живопись второй половины XIV века	1	8	2	2	4	Презентации студентов	
9	Итальянская архитектура эпохи Высокого и Позднего Возрождения	1	9	2	0	1		
10	Проблемы маньеризма в итальянском искусстве XVI века	1	10	0	2	2	Презентации студентов	
11	Барокко-маньеризм, проблема диалога	1	11-12	2	0	2		
12	Искусство Испании XVII – XVIII вв.	1	13	2	2	3	Презентации студентов	
13	Искусство Франции XVII – XVIII вв.	1	14	0	2	2	Презентации студентов	
14	Сентиментализм во французской живописи конца XVIII века	1	15	2	0	2		
15	Просвещение - лозунг XVIII века.	1	16	2		2		
16	Зарождение романтизма, его основные фазы	1	17-18	2		1		

	Консультации					3		
				26	10	36		
								Зачет
17	От романтизма к реализму	2	1	6	4	10		
18	Модификации романтизма: бидермейер и викторианство	2	2	6	4	10	Презентации студентов	
19	Викторианство в Англии	2	3-4	4	4	8	Презентации студентов	
20	Искусство XIX в.	2	5-6	6	0	6		
21	Постимпрессионизм	2	7-8	6	0	6		
22	Символизм как поздняя модификация романтизма	2	9	4	4	8	Презентации студентов	
23	Модерн (югенд стиль, ар нуво)	2	10-11	4	4	8		
24	Рождение авангарда – «экспериментального искусства».	2	12	4	4	6	Презентации студентов	
25	Дадаизм и сюрреализм	2	13-14	4	0	3	Презентации студентов	
26	Культура второй половины XX в.	2	15-16	4	2	4	Презентации студентов	
	Консультации					3		
				48	26	72		
								экзамен
	Всего			72	36	108		

Содержание отдельных тем

1. Раннехристианское искусство: хронологические, национальные, территориальные проблемы. Сложение иконографии христианского искусства. Позднеантичная и раннехристианская скульптура. Живопись катакомб. Начало иконописи (первые энкаустические иконы). Роль государства, имперский дух, культ императора, греческий язык как основа культурного единства конгломерата земель и этносов, идеалы эллинизма, эстетизм.

2. Базилики IV - VI веков в Италии (в Равене) и на христианском Востоке. Основные художественные центры раннего этапа: Константинополь и Равенна. Техника мозаики как новый тип монументальной живописи на стене. Опыт переосмысления античной чувственности в духе христианского учения. Базилики (Сант'Аполинаре ин Классе, Сант'Аполинаре Нуово) и купольные сооружения (мавзолей Галлы Плацидии, баптистерии ариан и православных) в Равенне. Создание образов-символов (эмблем Рая, Ада, святости, греха и проч.), уплощение изображений, акцент на выразительности линии и цветового пятна.

3. Юстиниановская архитектура, купольные базилики VI в. (церковь Сергия и Вакха, София Константинопольская). Сложение византийского стиля живописи, основные направления. Проблема возникновения крестово-купольных храмов и архитектура Константинополя. Церковь св. Софии в Константинополе – реализация в исключительно крупных масштабах развитой крестово-купольной концепции восточно-христианского (православного) храма. Мозаики константинопольской школы (Св. София, церковь Св. Димитрия в Салониках, церковь Успения в Никее).

4. Византийское искусство: периодизация и основные понятия. Мозаики в Никее и Константинополе, фрески в Риме и Капельсеприо. Эпоха иконоборчества. Монументальная живопись и иконопись Македонского периода (втор. пол. IX–сер. XI вв.). Искусство Комнинского периода. Столичная школа. Эпоха Палеологовского Ренессанса (ансамбль Кархие-Джами.). Сложение иконографической системы росписи крестовокупольного храма.

5. Искусство западного средневековья. Архитектура и скульптура раннего средневековья: типология» стилистика, особенности национальных школ. «Каролингское Возрождение»: общая характеристика, античные, византийские и самобытные тенденции. «Оттоновское Возрождение»: книжная миниатюра и живопись.

6. Формирование романской архитектурной системы в европейской архитектуре 950-1050. Романская архитектура Франции, Англии, Италии конца XI- XII вв: региональные школы, их истоки и художественная специфика. Романский скульптурный портал: художественная специфика основных региональных школ.

7. Готическая архитектурная система: ее технический, символический, художественный смысл. Готический собор. Крупнейшие соборы Франции и Германии 1200-1500 гг. Готический скульптурный портал: стилевая эволюция. Живопись поздней готики, система готических алтарных образов. Светская архитектура и градостроительство зрелого средневековья. Периодизация и общие проблемы искусства европейского Возрождения. Романская архитектура Тосканы и флорентийский Проторенессанс (XI - нач. XIII века). Фрески Джотто в Капелле дель Арена.

8. Итальянская живопись второй половины XIV века. Дворцовая архитектура раннего Возрождения (Флоренция. Урбино, Рим). Архитектура раннего Возрождения в Северной Италии и в Венеции. Творчество Браманте. Флорентийская надгробная пластика раннего Возрождения. Флорентийский скульптурный портрет XV века. Флорентийская живопись второй трети XV века (Мазолино, Фра Анджелико, Учелло, Андреа дель Кастаньо, Филиппо Липпи, Беноччо Гоццолли). Мифологические аллегории в творчестве Боттичелли. Умбрийская живопись последней трети XV века (Перуджино, Пинтуриккьо, Синьорелли).

9. Итальянская архитектура эпохи Высокого и Позднего Возрождения: общая характеристика и эволюция. Творчество титанов Высокого Возрождения (Рафаэль, Микеланджело Леонардо да Винчи). История строительства собора Святого Петра. Архитектура Позднего Возрождения в Риме. Градостроительство и дворцовая архитектура в Италии XVI века.

10. Проблемы маньеризма в итальянском искусстве XVI века. Живопись Пармы: Корреджо, Пармиджанино. Тициан. Периодизация искусства Северного Возрождения (Германия, Нидерланды, Франция). Портретная живопись раннего Северного Возрождения (Ян ван Эйк, Гуго ван дер Гус, Дирк Боутс. Оуватер и Гертген тот Синт Яне). Портрет и пейзаж в нидерландской живописи XV века. Провансальская живопись XV века. Рисунки и гравюры Дюрера. Лукас Кранах и мастера «дунайской» школы живописи. «Традиционализм» и «романизм» в нидерландской живописи XVI века (Брейгель). Французская архитектура и живопись XVI века.

11. Барокко-маньеризм, проблема диалога. Формирование образной системы и художественного языка искусства «триумфирующей церкви». «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы и «чувственная» природа религиозного искусства начала XVII в. Сценография как основа барочного синтеза. Пластический язык архитектуры Ф. Борромини. Центрические храмы римского барокко. Иллюзионистическая архитектура в барочных плафонных и купольных росписях. Архитектурных композиций Дж.Л.Бернини. Римские барочные фонтаны и виллы их роль в создании градостроительного ансамбля XVII вв.. Зрелое творчество Караваджо. Римский пейзажный рисунок 2-ой пол. XVII в.: круг итальянских, голландских и французских мастеров (Мола, Теста, Гримальди, Бренберг, Пуссен, К. Лоррен, Гаспар Дюге, Дезидери). Барочный живописный портрет: проблема репрезентации.

12. Искусство Испании XVII – XVIII вв. Особенности композиционных построений алтарных композиций Эль Греко. Испанский мистицизм и его влияние на содержание барочного искусства Испании. Придворный испанский портрет начала XVII в и творчество Веласкеса. Искусство Фландрии и Голландии. Тема «Сад любви» в творчестве Рубенса. «Галереи» в живописи Антверпена. Голландский национальный пейзаж. Утрехтские караваджисты. Библейская те-

ма в живописи Рембрандта. Символизм музыкальных сцен в голландской живописи XVII века..

13. Искусство Франции XVII – XVIII вв. Версаль и его интерпретация в европейской дворцово-парковой архитектуре XVIII века: Италия, Германия, Центральная Европа, Россия. Французский интерьер стиля рококо: предметное наполнение и принципы декорации. Декоративное оформление придворных празднеств, театральных и массовых зрелищ в эпоху Людовика XIV. Традиции маньеризма во французской живописи XVII в. Образы итальянской комедии масок в графике Ж.Калло. Пуссен и венецианская живопись XVI века. Алтарная картина во Франции XVII века.

14. Сентиментализм во французской живописи конца XVIII века (Ж.-Б. Грез, Э. Виже-Лебрен и др.). Французская жанровая графика и книжная иллюстрация середины XVIII века Французский портрет XVII-XVIII вв. Живопись и рисунки А. Ватто. Воображаемые портреты Фрагонара.

15. Просвещение - лозунг XVIII века. Культурное своеобразие эпохи Просвещения. Свет и тени Просвещения. Энциклопедизм как культурный феномен Академия как социальная форма науки. Дальнейшее развитие естествознания (Беккария, Бернулли, Бошкович, Гальвани, Гершель)

16. Зарождение романтизма, его основные фазы. Тезис Шлегеля о трех событиях эпохи (французская революция, наукоучение Фихте, "Вильгельм Мейстер" Гете). Музыкальная революция Венской школы (Бетховен). Новые тенденции в науке (Гумбольдт А., Гумбольдт В). Новая эстетика (Вакенродер, Шлегель А., Шлегель Ф., Шлейермахер). Немецкая классическая философия (Гегель, Кант, Карус, Фихте, Шеллинг, Окен). Романтизм в литературе (Гёльдерлин, Новалис, Тик, Шиллер). Романтизм как общеевропейское культурное явление (Бернс, Вордсворт, Готье, Делакруа, Ламартин, Нерваль, Китс, Кольридж, Шелли). Главные интуиции романтизма: единство хаоса и космоса, ирония, примат эстетизма, культ творчества. Поздний романтизм (Байрон, Гейне, Гофман, Леопарди, Мюссе, Сент-Бёв, Тёрнер, Шатобриан).

17. От романтизма к реализму (Жерико, Курбе, Милле). Натурализм (Гауптман, Золя, Мопассан, Тэн), Бидермейер. Феномен европейского романа 19 века (Бальзак, Беллини, Верн, Гонкуры братья, Гюго, Диккенс, Дюма-отец, Золя, Киплинг, Мериме, По, Санд, Скотт, Сталь, Стендаль, Теккерей, Флобер). Психологизм и историзм. Научные теории 19 в. (Дарвин, Максвелл, Мендель, Риман, Пастер, Фарадей).

18. Модификации романтизма: бидермейер и викторианство. Понятие бидермейера как переходной эпохи от романтизма к реализму, отмеченной освобождением от космических претензий и абсолютности масштабов романтизма. Активизацией эклектических и стилизаторских черт (творчество архитекторов К.Ф.Шинкеля, Г.Земпера и Л. фон Кленце в Германии). Назарейцы. Организация И.Ф.Овербеком и Ф.Пфорром группы художников-назарейцев (П.Корнелиус, Ю.Шнорр фон Карольсфельд и др.). Создание «Братства св. Луки». «Манифест» назарейцев: отказ от академической практики, создание патриотического и религиозного искусства. Образцы: Дюрер (близость к натуре), Рафаэль (сфера идеала), Микеланджело (мощь воображения). («Продажа Иосифа братьями», «Италия и Германия» Овербека).

19. Викторианство в Англии: бурный рост промышленности, влияние тиражируемых массовых изделий. Организация "Братства прерафаэлитов" в Англии (1848). Д.Г.Россетти («Бата Беатрикс», «Благовещение»), У.Х.Хант («Светоч мира»), Д.Э.Миллес («Офелия»). Антиакадемизм, культ национального Средневековья и Раннего (дорафаэлевского) Возрождения. Соединение детализированного правдоподобия натуральной штудии с идеальностью, сентиментальностью и – у Россетти - символизмом замысла; новая живописная техника - по белой белильной основе чистым ярким цветом. Вклад в искусство книги и в становление модерна. Эстетизм Д. Рескина и его призыв к восстановлению творческого отношения к искусству, "средневековое возрождение" в Британии. У. Моррис - организатор «Союза искусств и ремесел», культ возвращение к ручному труду. Попытка избежать диктата массового вкуса. Идея создания полностью гармоничного жизненного пространства («Красный дом» Ф. Уэба).

20. Искусство XIX в. От романтического гротеска О.В.Домье к реализму Г.Курбе и барбизонцев. Творчество импрессионистов и Э.Дега. «Светлая» живопись Э.Мане. Тематическая

новизна: «Завтрак на траве», «Олимпия», «Железная дорога», «Бар в Фоли Бержер». Стимулировал творчество импрессионистов - пейзажистов К.Моне, К.Писарро, А.Сислея. Работа с натуры. Техника раздельного мазка. Салон независимых (1874 г.). Новизна тем. Поиск передачи функционального движения; балет («Голубые танцовщицы», «Балерина у фотографа»), скачки, места увеселений («Репетиция оркестра»), женщины за туалетом. Актуализация техники пастели.

21. Постимпрессионизм. Творчество П.Сезанна. Ранний «романтический» период. Знакомство с импрессионистами. Высветление палитры. Стремление вернуть предметам объем, плотность, вес. Не изменчивость, а постоянное, субстанциальное в природе и людях. За многообразием мира угадываются первоформы. Провозвестник «кубизма». Творчество П.Гогена. Первый Понт-Авенский период: клуазонизм, уподобление живописной поверхности и цвета эффекту перегородчатой эмали. Четкость очертаний цветового пятна, яркость локального цвета, символизм образов. Поездки на острова Океании. Бегство от цивилизации и засилья пошлости в искусстве. Красота дикой природы, Манифест творческой свободы художника и возвращение к архаической и знаково-символической условности живописного языка. Творчество В.ван Гога. Голландский период. Экспрессивная правда реальности. Не описывать вещи, а выражать через них свое душевное состояние и мысли о жизни и мире. Родоначальник экспрессионизма.

22. Символизм как поздняя модификация романтизма. Развитие в живописи Франции, Германии Англии. Тяготение к знаку, иносказанию. Настроения тревоги, страха. Г. Моро, П.С. Пюви де Шаванн, Одилон-Редон. М.Дени, А.Беклин. М.Швинд, Ф.фон Штук., М.Клингер.

23. Модерн (югенд стиль, ар нуво) – последний из классических исторических стилей западноевропейского искусства. Оттенок искусственности, сознательного усилия его творцов, а не органического возникновения. Синтез искусств. Характерны готизирующие, заостренные формы, оголение конструкции, но ее эстетизация с помощью растительных мотивов – тянущихся стеблей, вьющихся лент и пр. Характерный мотив – раковина или «линия Орта» («удар бича»), развевающиеся драпировки и ткани во время выступлений известной танцовщицы Лой Фуллер. Блеклая, утонченно-аристократичная, «большая» цветовая гамма: бледно-зеленые, сизо-сиреневые, серо-голубые, палевые тона. Архитектура: А.Ван де Вельде, О.Вагнер, В.Орта, А.Эндель, А.Гауди. Скульптура: А.Майоль, М.Клингер, Э.А. Бурдель. Г.Кольбе. Живопись и прикладное искусство: А.Муха, Г. Климт, Ф.Ходлер, Ч.Р. Макинтош, Д.М.Уистлер, Л.К.Тиффани, Лалик, Я.Тороп, Г.Фогелер и др.

24. Рождение авангарда – «экспериментального искусства». Пикассо и Парижская школа; фовизм, экспрессионизм. Аналитический и синтетический кубизм. «Голубой» и «розовый» периоды в творчестве П.Пикассо. Творчество М.Шагала, А.Модильяни, Х.Сутина. Фовизм: А.Матисс, А.Дерен, М.Вламинк, Р.Дюфи, Ж.Руо. Чистый цвет, отказ от перспективы, от связи колорита с окраской реального предмета. Немецкий экспрессионизм: группа «Мост», Дрезден, 1905; группа «Синий всадник», 1910, Мюнхен: Ф.Марк, В.Кандинский. Э.Л.Кирхнер, О.Мюллер, М.Бекман, Г.Гросс, О.Кокошка, Э.Мунк. Кубизм, 1907–1914, П.Пикассо, Ж.Брак, Р.Делоне

25. Дадаизм и сюрреализм (Франция, Испания, Бельгия) "Метафизическая" живопись в Италии. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Творчество А.Руссо («Поэт и муза», «Дикий лес на закате»). 1924 – первый «Манифест сюрреализма» А.Бретона: «чистый психический автоматизм», «нецеленаправленная игра мышления», сновидения, свободные ассоциации. Х.Миро, П.Клее, М.Эрнст, И.Танги, Р.Магритт, С.Дали. Д.де Кирико, К.Карра, Д.Моранди. Функционализм в архитектуре: «Баухаус», высшая школа строительства и архитектуры (1919 – Веймар, 1925 – Дессау, закрыта в 1933). В.Гропиус, Х.Мейер, Л.Мис ван дер Роэ.

26. Культура второй половины XX в. Эволюция науки. Ненклассическая наука. Художественный авангард XX в., его спектр: кубизм (Брак, Пикассо), фовизм (Матисс), абстрактивизм (Кандинский, Малевич), футуризм (Маринетти), экспрессионизм (Мунк), дадаизм, сюрреализм (Дали). Модернизм и авангард: взаимодействие двух культурных канонов (Аполлинер, Шаггал). Модернизм и авангардизм в музыке XX в. (Бриттен, Веберн, Григ, Дебюсси, Дягилев, Кейдж,

Орф, Пендерещкий, Прокофьев, Равель, Рахманинов, Сати, Скрябин, Стравинский, Шёнберг Шостакович, Штокхаузен, Штраус Р.).

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы, опубликованные или размещенные на сайте:

1. Бартош Н.Ю. История европейской культуры: миф в европейском искусстве и литературе второй половины XIX – начала XX вв.: Учеб. пособие. URL: <http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/962>
2. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. Всеобщая история искусств. Часть I. Искусство Западной Европы XIX-XX веков URL: http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=74&templ=SHOW&b_id=74
3. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «История культуры Западной Европы. XX в.». URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/>
4. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «Модерн». URL: http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=77&templ=SHOW&b_id=77
5. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «Авангард в искусстве и литературе». URL: http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=73&templ=SHOW&b_id=73
6. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. Итоги развития европейской культуры в XX веке. URL: http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=71&templ=SHOW&b_id=71

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «История европейской культуры»:

- 1) работа над лекционным материалом;
- 2) работа над учебными пособиями;
- 3) изучение и конспектирование источников;
- 4) подготовка к семинарскому занятию, подготовка презентаций, сообщений;
- 5) подготовка к зачету;
- 6) подготовка к экзамену.

Образец тем презентаций (по темам 22–26)

1. Символизм: творческо-стилевые искания в европейской культуре XIX в.
2. Стиль «модерн» в Европе.
3. Постимпрессионизм.
4. Опыты создания рационального искусства: Поль Сезанн, Поль Гоген, Ван Гог (по выбору студента).
5. Искусство авангарда.
6. Фовизм: коренное обновление художественной практики.
7. Творческие установки Анри Матисса.
8. Кубизм: философские и художественные принципы
9. Творчество П. Пикассо (один из периодов по выбору студента).
10. Футуризм: система новых эстетических ценностей в культуре.
11. Творчество представителей футуризма (область искусства по выбору студента).
12. Модернизм. Основные принципы.
13. Парижская школа.
14. Экспрессионизм в литературе.
15. Экспрессионизм в изобразительном искусстве.
16. Экспрессионизм в кино.
17. Абстрактное искусство. Проблема художественной формы.
18. Игровые стратегии в искусстве.

19. Авангард в русском искусстве, литературе, музыке
20. Дадаизм.
21. Метафизическая живопись.

Вопросы к зачету и экзамену

1. Раннехристианская базилика. Купольная базилика и собор св. Софии. Крестовокупольный тип храма, его происхождение, конструктивные и композиционные особенности.
2. Мозаики Равенны. Византийская монументальная живопись IX–XIV вв. Основные памятники.
3. Юстиниановская архитектура
4. Периодизация византийского искусства
5. Искусство раннего Средневековья
6. Романская архитектура
7. Основные памятники романской скульптуры и живописи
8. Готическая архитектура
9. Проблема готического стиля. Готическая скульптура
10. Искусство готического витража во Франции и Германии XII–XV вв.
11. Проблемы проторенессанса: искусство дученто и треченто
12. Начало раннего Возрождения в Италии (Мазаччо, Брунеллески, Донателло)
13. Искусство кватроченто: общая характеристика
14. Венецианская живопись XV–XVI вв.
15. Высокое Возрождение в Риме и Флоренции
16. Искусство маньеризма
17. Возрождение в Нидерландах
18. Возрождение в Германии
19. Проблема стиля, стилевых и внестилевых направлений в западноевропейском искусстве XVII в.
20. Искусство Италии XVII в.
21. Голландское искусство XVII в.
22. Фламандское искусство XVII в.
23. Французское искусство XVII в.
24. Испанская живопись XVII в.
25. Западноевропейская архитектура эпохи барокко и классицизма (XVII–XVIII вв.).
26. Английское искусство XVIII в.
27. Итальянское искусство XVIII в.
28. Французское искусство XVIII в.
29. Давид и искусство рубежа XVIII–XIX вв.: неоклассицизм и предромантизм
30. Гойя. Значение его творчества для развития искусства XIX в.
31. Романтизм в Германии, Англии и Франции
32. Проблема реализма в западноевропейской живописи XIX в. (Франция, Англия, Германия)
33. Импрессионизм
34. Постимпрессионизм
35. Западноевропейская скульптура конца XIX – начала XX вв.
36. Авангард начала XX века: общая характеристика. Экспрессионизм и фовизм. Футуризм.
37. Кубизм: теория и практика. Пуризм. Орфизм
38. Сюрреализм: теория и практика
39. Теория и практика абстракционизма
40. Основные направления в западном искусстве второй половины XX века
41. Постмодернизм: художественная практика в контексте философии и теории искусства
42. Архитектура Запада конца XIX – первой половины XX века

43. Классическое немецкое искусствознание конца XIX – начала XX века. Венская школа искусствознания.

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Примеры билета для экзамена

Билет № 1

1. Крито-Минойская культура. География. Этнос. История. Особенности художественного мышления.
2. Типология византийской культуры. Общие особенности религиозно-художественного сознания. Символ в Византийской эстетике.

Билет №5

1. Типология культуры Древней Греции. География. Этнос. История. Общественное устройство. Идеология и искусство.
2. Мазаччо и начало итальянской живописи XV века

Примеры билета для зачета

Периодизация искусства Древней Греции.
Архитектура Древнего Рима.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

Основная литература

Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. Всеобщая история искусств. Часть 1. Искусство Западной Европы XIX-XX веков URL:

http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=74&templ=SHOW&b_id=74

Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «История культуры Западной Европы. XX в.». URL:
<http://euculture.vixpo.nsu.ru/>

Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «Модерн». URL:
http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=77&templ=SHOW&b_id=77

Дополнительная литература

- Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. «Авангард в искусстве и литературе». URL:
http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=73&templ=SHOW&b_id=73
- Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. Итоги развития европейской культуры в XX веке. URL:
http://bench.nsu.ru/?db=vp_art_history&int=VIEW&el=71&templ=SHOW&b_id=71
- Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. М.: Директ-Медиа, 2009. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41222&sr=1>
- Борев Ю. Б. Художественная культура XX века. М.: Юнити-Дана, 2012.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193&sr=1>
- Бурдьё Пьер. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730&sr=1>
- Культура Византии (вторая половина VII - XII века) / под ред. Г.Г. Литаврин, З.В. Удальцова. - М. : Наука, 1989. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46551>
- Культура Византии. XIII - первая половина XV вв. / под ред. Г.Г. Литаврин. - М. : Наука, 1991. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550>
- Лиотар Ж. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 2013.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209740&sr=1>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины

«История культуры Западной Европы XX века»: www.mmc.nsu.ru/museum79

10. Методические указания для обучающихся по дисциплине.

С целью более углубленного изучения студентами материала, а также для формирования навыков самостоятельной работы с научно-исследовательской литературой и самостоятельного анализа произведения искусства, студенты делают сообщение на семинаре на выбранную тему (предлагается примерный список тем, которые могут быть модифицированы по согласованию с преподавателем). Студент также может предложить свою тему при обязательном обсуждении и согласовании с преподавателем.

Требования к содержанию сообщения:

1. Раскрытие темы на основе анализа произведений искусства. Если студент берет для анализа произведения литературы (стихотворения, поэмы, сказки, новеллы, рассказы), то для раскрытия темы достаточно подробно проанализировать 3-6 произведений. Если студент работает с произведения изобразительного искусства, он должен сделать репрезентативную выборку из базы данных (не менее 20 изображений). Если студент анализирует музыкальное произведение или кинофильм, достаточно подробно проанализировать одно произведение.

2. Демонстрация знания исследуемого произведения, знакомства с историей его изучения; авторская интерпретация произведения.

3. Наличие краткого обзора научных работ по данной теме. Знание историко-культурного контекста и условий создания исследуемого произведения (произведений); знание исходных установок автора произведения, его целей и задач; анализ произведения, раскрывающий тему и аргументирующий позицию автора реферата.

4. Корректное оформление цитат, ссылок на источники, списка использованной литературы.

Образец тем сообщений:

1. Абстрактный сюрреализм: истоки.
2. Абстрактный сюрреализм и минимализм.
3. Проблема автоматизма в творчестве.
4. Проблема «наивного творчества».
5. Спонтанность и отсутствие условностей в «арт брют».
6. Философия экзистенциального искусства: конкретные проявления.
7. Образ человека в экзистенциальном искусстве.
8. Трагедия бытия в экзистенциальном искусстве.
9. Зрительное восприятие и геометрическая абстракция.
10. Оптическая иллюзия как предмет изобразительного искусства.
11. Метаморфозы пространства в изобразительном искусстве.
12. Динамика объекта в изобразительном искусстве.
13. Формы представления кинетического искусства: хэппенинг.
14. Популярное и элитарное в искусстве.
15. Популярная и потребительская культура, проблема тиражирования в искусстве.
16. Эстетизация объекта потребительской культуры в поп-арте.
17. Концептуализм в искусстве.
18. Гиперреализм как художественное течение.
19. Объект в окружающей среде: искусство энвайронмента.
20. Общие категории культуры постмодернизма.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

MS PowerPoint, MS Word.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Ноутбук, медиапроектор, мультимедийные презентации.