

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Кафедра социальной антропологии и межкультурных коммуникаций

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ**

**Искусство и литература стран Европы
Б1.В.ДВ.02.02**

краткое наименование дисциплины – не предусмотрено
41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): Межкультурные коммуникации

квалификация выпускника: бакалавр

формы обучения: очная

Год набора – 2022

Автор-составитель:

канд. ист. наук доцент кафедры социальной антропологии и межкультурной коммуникации СИУ – филиала РАНХиГС, Луговой К. В.

Новосибирск, 2021

1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в сфере анализа материалов культурной направленности зарубежных стран.

2. План курса

Тема 1.1. Раннехристианское искусство. Дороманское искусство и литература. Предпосылки становления большого исторического стиля.

Переходный характер культуры III-VII веков, формирование основ средневекового сознания и искусства. Элементы и схемы языческого искусства и архитектуры Древнего Рима как средство сложения нового языка. Христианское искусство Рима до 313 г: катакомбы, саркофаги, статуи.

Искусство IV-VII вв: период сложения основных типов построек и изображений (сравнительно с выковыванием единого вероисповедания на вселенских соборах). Постепенное расхождение западной и восточной традиций.

Базиликальные и центрические (баптистерии, мавзолеи) постройки: влияние римской типологии и нововведения. Центрическая и базиликальная архитектура: два пути развития средневекового строительства (Запад и Восток) и отражение в них двух типов христианского мировоззрения. Базилика - основной тип западного христианского храма, ее идейная и конструктивная специфика, складывание содержательного и формального аспектов системы декора, влияние особенностей западной литургии на эти процессы. Различия в интерпретации базилики в Риме и на христианском Востоке. Тип купольной базилики как промежуточный между базиликальным и складывающимся крестово-купольным. Изменения в трактовке ордера. Новые выразительные средства.

Изображение как средство полемики с ересями. Формирование средневекового стиля - возрастание линейности, схематичности, условности, плоскостности. Складывание формы и норм декорирования средневекового кодекса. Эволюция соотношения текста и иллюстрации на Западе и в Византии. Значение рукописи как основного мобильного носителя иконографических схем. Сложение традиции иконопочитания и связанные с этим проблемы. Первые иконы.

Смена иерархии видов и жанров искусства по сравнению с античностью, забвение монументальной скульптуры, портретного жанра. Общекультурные и идеологические корни и причины этого процесса.

Каролингский ренессанс - первая сознательная попытка политического и культурного возрождения Империи. Унификация религиозной, прежде всего монастырской, жизни, распространение традиции переписывания книг.

Архитектура: центрические здания и их образцы. Ориентация не на классический, а на раннехристианский Рим и Италию. Новые черты в базилике - появление крипт, двойная ориентация, появление обхода. Оформление развитого западного фасада, изменения в восточной части храма. Монастырские комплексы регулярной планировки.

Придворные и монастырские школы книжной миниатюры: копирование античных, византийских и раннехристианских образцов в сочетании с работой греческих мастеров. Ахенская, Реймская, Турская, Метцкая школы, школа Монкорби. Устойчивые черты стиля западноевропейской книжной миниатюры, складывающиеся в каролингском искусстве. Основные черты декоративно-прикладного искусства каролингов.

Живопись: роль каролингских образцов и византизирующие тенденции. Выделение человеческой фигуры из пейзажно-архитектурной среды. Появление новых экспрессивных средств - выделение верхней части лица, кистей рук, пафос жеста. Книжная миниатюра Германии - сложение нескольких школ, формирование новых, усложненных иконографических решений. Широкое использование персонификаций - наследие античного искусства.

Тема 1.2. Романское искусство. Готическое искусство.

Романский стиль как первый большой стиль средневековой Европы: типологические особенности. Периодизация по странам. Черты романского стиля: формирование единого для всего региона типа здания - сводчатой базилики с развитым западным фасадом и усложненной восточной частью. Единообразие в декоре храма и его семантическая обусловленность: тимпанная рельефная композиция и декорированная капитель. Подчиненная роль скульптуры по отношению к архитектуре.

Всплеск строительства после 1000 г. Рост монастырей, грегорианская реформа. Сводчатая базилика как основной тип церковной архитектуры. Архитектура первого романского стиля - поиски универсального типа церковного здания. Купольные и зальные базилики. Цилиндрические и крестовые своды, их возможности.

Романская скульптура. Романское изобразительное искусство - средоточие типичных черт западноевропейской средневековой культуры как таковой. Оформление основных специфических принципов западной иконографии, определение ее функциональных особенностей по сравнению с византийской. Язык иконографических схем и его истолкование.

Монументальная живопись - византийские влияния и их интерпретация в XI в. Повествовательные циклы, апсидные композиции. Книжная миниатюра - основные типы иллюминированных рукописей.

Перемены в культурной жизни Европы (прежде всего Франции) к XII-XIII вв. - смена мировоззрения, схоластика и ее особенности, новое отношение к окружающему миру и к искусству. Изменения в религиозной жизни: францисканство, нищенствующие ордена, подражание Христу - введение в сакральную сферу эмоционального начала. Расширение круга светской литературы - рыцарский роман, куртуазная поэзия. Рост светских элементов во всех сферах жизни.

Истоки готического стиля. Синтез искусств в готике. Готика как единый критерий стилевой принадлежности для всех видов искусства.

Архитектура и скульптура как ведущие виды искусства готики. Символика в архитектуре: храм как универсум, связь с представлением о мироздании как зеркале Творца. Органическое начало в готической архитектуре и скульптуре. Работа основных элементов готической каркасной конструкции: стрельчатая арка, крестовый нервюрный свод, аркбутаны, отдельно стоящие контрфорсы. Национальные варианты готики, их характеристика.

Готическая живопись. Типология живописных произведений в Европе: миниатюра, витраж, алтарный образ, икона, монументальная живопись и зависимость выбора типа от национальной школы. Живопись поздней готики: Усложнение средств передачи трехмерного пространства в миниатюре, рождение станковой картины из миниатюры и алтарного образа.

Тема 1.3. Общекультурные основания развития искусства и литературы Ренессанса. Раннее Возрождение.

Исторические предпосылки, основные черты и особенности Возрождения. Общая характеристика Ренессанса - стадийная и конкретно-историческая. Италия и Север. Топография и хронология итальянского Возрождения. Расцвет средневековой городской культуры в Италии. Возникновение независимых городов - государств и их развитие. Зарождение светского гуманистического мировоззрения, новых представлений о человеке и его роли в системе универсума. Природа ренессансного антропоцентризма. Формирование гуманистической системы ценностей, основ гуманистической учености. Переосмысление роли и значения религий, ее функций.

Основные составляющие искусства Ренессанса в Италии. Ведущее значение изобразительных искусств. Открытие эмпирически познаваемой действительности, человека в его визуальной физической данности, как основополагающих категорий изображения.

Преломление романских, готических и античных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Тематика. Изменение характера применения скульптуры в пространстве храма, появление новых скульптурных типов. Развитие художественных решений скульптурных композиций в творчестве отдельных мастеров. Становление нового художественного видения и расцвет искусства. От иконы к картине - сложение структурных принципов живописного образа. Преобразование формального языка произведения: освоение линейной и воздушной перспективы, средств объемной пластической моделировки, реалистической трактовки цвета. Обогащение и расширение тематики. Переосмысление традиционной религиозной картины и возникновение новых жанров: портрета и мифологической картины. Поиски новых гуманистических образов в скульптуре и архитектуре. Возникновение к концу XV века широкого спектра художественных направлений, достигших в своем развитии, определенного качественно равного уровня.

Изменение архитектурного языка: обращение к римской античной архитектуре как источнику приоритетных художественных форм и сохранение некоторых черт проторенессанской художественной системы в средней Италии.

Тема 1.4. Высокое Возрождение. Поздний Ренессанс.

Стадиальные особенности, хронология, разнообразие творческих концепций. Изменение ориентации творческого метода: от самодовлеющего интереса к натуре к обобщению и усилению духовного воздействия художественного произведения. Идеальный художественный образ как воплощение гуманистического представления о человеке и его месте в мире. Человек и мир в антропологии и искусстве мастеров Высокого Возрождения. Эволюция формально-стилистических особенностей. Феномен крупных творческих индивидуальностей. Смена художественных центров и социального положения заказчиков: возвышение Рима; активизация папского двора, меценатство пап, аристократических и властных кругов, ослабление демократического общественного фактора в сфере художественного заказа.

Воплощение общеэстетических и архитектурных идеалов эпохи в творчестве Д. Браманте: достижение идеальной архитектурной композиции культового сооружения. Рафаэль: особенности композиционной и пространственной организации виллы и городского палаццо в Риме, обмеры и издание увражей, посвященных римским древностям. Микеланджело: флорентийский период - проект фасада церкви Сан Лоренцо, пространственное и интерьерное решение усыпальницы фамилии Медичи и библиотеки Лауренцианы. Отход от принципов тектонической уравновешенности в сторону усиления декоративного звучания ордерной системы. Проектирование и строительство собора Св. Петра - итог архитектурных достижений Высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи: эпохальная обусловленность двуединства художника-ученого и ученого-художника. Воплощение в теории и практике идеальных ренессансных представлений о целях и формах живописи. Рафаэль Санти: росписи ватиканских станц - вершина творческого развития. Программа росписей, композиция как основополагающий принцип художественного решения, идеализация, обобщение, преодоление натуры - в основе метода. Портрет - монументализация образного решения, идеализация социальной роли человека. Мадонны - типология образа и ее эволюция.

Перелом в развитии ренессансной культуры. Утрата гуманистических идеалов. Элитарный характер художественного заказа. Кризис католицизма. Смена антропоцентрических художественных идеалов, основанных на гуманистической эстетике, формально-эстетическими, субъективно-фантазийными, аристократическими, интеллектуальными образцами. Стиль маньеризм. Возникновение предпосылок для формирования стилевых структур барокко, классицизма и реализма. Архитектура, живопись, скульптура позднего Ренессанса - мастера и памятники.

Тема 1.5. Северное Возрождение.

Тенденции искусства северной Европы в эпоху раннего Возрождения. Культурно-историческое понятие Северного Возрождения. Хронология и топография. Стадиальное отличие заальпийского искусства XV века от итальянского раннего Возрождения. Идея религиозного обновления. Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.

Нидерланды: Архитектура. Живопись: понятие *Ars Nova*, открытие мира, человек как маленькая частица Вселенной, станковая картина, техника масляной живописи, ее изобразительные возможности, ее соотношенность с культурными тенденциями. Франция: Объединение страны в середине XV в. Развитие литературы: новелла, мистерия, фарс. Французская миниатюра, локальные школы.

Искусство XVI века в Северной Европе. Скульптура и живопись Германии. Архитектура, живопись, скульптура Франции Высокого Возрождения и маньеризма. Искусство Нидерландов XVI века, формирование принципиально нового живописного метода. Архитектура и изобразительное искусство Испании, специфика ее регионального развития.

Тема 2.1. Основные тенденции в развитии европейского искусства XVII-XVIII вв.

XVII век - первое современное столетие. Переход от тысячелетий патриархального бытия и отвечающих ему традиционных форм культуры к периоду становления буржуазной эры. Коренные изменения в системе культуры в целом: вступление из мира вещей в мир процессов, рождение новой науки, столкновение с универсалистскими претензиями обновленной веры, вызванный этим философский взрыв, углубляющееся размежевание между сферами абстрактно-логического и образного мышления. Формирование нового типа художественного образа, несущего в себе внутреннее противоречие.

Сложение новой системы западноевропейской художественной культуры и ее черты. Феномен раздробления прежде единого художественного процесса. Новая роль крупной творческой личности и значение идейно-творческих объединений художников (течения, направления). Кризис всеобъемлющего эпохального стиля, основанного на принципе синтеза искусств и общеобязательной устойчивой стилиевой формуле. Действие параллельно сосуществующих двух стилиевых систем - барокко и классицизма. Столкновение стилей с первым в истории внестилевым типом художественного мышления, всецело индивидуальным, ориентированным на познание реальности, противостоящим академической доктрине (в художественной теории и практике профессионального обучения).

Постепенное перемещение общекультурной моделирующей функции от живописи, (искусства пространственного, апеллирующего к созерцанию), к театру, искусству пространственно-временному с характерными для него более активными и непосредственными реакциями соучастия. Магистральная роль театра в культуре XVII столетия и ее влияние на все другие виды художественного творчества.

Барокко - система художественного видения и стиль. Характеристика итальянского барокко. Классицизм - система художественного видения и стиль. Философско-эстетические основания и художественная теория классицизма. Варианты классицистической концепции в архитектуре XVII столетия.

XVIII век – век философии (мысль) и музыки (чувство). Абстрактно-логическое и субъективно-эмоциональное начало, их противоречивое единство в искусстве. Критическое начало и свобода суждения, субъектом которого выступает личность, категории эпохи Просвещения. Понятие вкуса, вырастающее на этой основе - ключевое понятие эпохи. Новоевропейская культурная парадигма, ее компоненты.

Тема 2.2. Национальные школы в искусстве и литературе Нового времени.

Ведущая роль Франции в художественном процессе. Основные художественные центры. Жанр галантных празднеств. Рококо - стилиевое направление в декорации

интерьеров, в садовой архитектуре, прикладном искусстве, в культуре салонов. Возникновение тональной живописи, техника валеров и культурный смысл усложнения техники. Понятие моральной живописи. Проблема идейности и эстетической выразительности.

Архитектура и скульптура второй половины XVIII века. Неоклассицизм конца XVIII столетия и его связь с формирующимся романтическим мировидением. Зарождение коллизии «культура – цивилизация». Второе издание стиля барокко в архитектуре.

Уникальный синтез аристократических и буржуазных идеалов и вкусов. Специфика моральной критики в постреволюционной социальной ситуации. Сравнительная характеристика академических традиций в художественной культуре Франции, Италии, Англии, Германии. Семантика и поэтика. Рокайльные и классицистические (сентименталистские) интерпретации пейзажного парка. Портрет: естественный человек в естественной природе.

Тема 2.3. Основные черты новой стадии развития литературы и искусства XIX в.

Философия и эстетика романтизма. Новая ценностная ориентация культуры, натурфилософский идеал и его влияние на художественные концепции эпохи. Новая иерархия жанров в системе романтического искусства. Историзм романтического мышления и романтического искусства. Полемика романтизма и академизма. Отношение к норме и нормативности, понимание творческой свободы в романтизме. Позиции национальных школ в рамках романтизма, истоки их отличий. Поиски синтеза искусств на основе тотальной символичности формы.

Проблема видовой специфики искусства с точки зрения коррелятивных связей между видом искусства и стилевым направлением. Неоготика как форма проявления романтических умонастроений в архитектуре. Интерес к национальному архитектурному наследию - другая форма выражения романтического пафоса. Проблема адаптации академизма к романтическим и другим современным явлениям. Поздний романтизм как особая стадия эволюции романтизма.

Социокультурные и эстетические причины, обусловившие ведущую роль живописи среди пластических искусств в обновлении всей системы художественного мышления и видения в XIX веке. Новые тенденции в диалоге архитектуры и скульптуры с историческими стилями и художественными эпохами прошлого. Природа стиля ампира и формы его проявления в разных странах. Специфические формы освоения архитектурного наследия в ампире. Неоклассицизм в архитектуре, раздвоение античности, вопрос о глубине и масштабе освоения принципов эллинской архитектуры.

Архитектурная теория между нормативностью классицизма и зарождающимся новым функциональным и конструктивным мышлением. Новая стадия в развитии градостроительных представлений. Формирование концепции современного города на основе противопоставления Средневековья и современности. Неоклассические и академические корни скульптуры этого времени. Проблема подражания античности и Ренессанса. Темы и сюжеты в скульптуре.

Реализм. Растущее влияние научно-технического прогресса, философский позитивизм и проблемы реализма в литературе и искусстве. Понимание сущности и задач искусства. Вопрос о природе реализма - стиль или метод. Пейзаж - ведущий жанр.

Импрессионизм - особый этап в развитии европейской системы художественного видения и его место в эволюции культуры от Нового к Новейшему времени. Цели и задачи искусства с точки зрения импрессионистической эстетики. Новое содержание категорий композиции и колорита. Живописная техника импрессионизма, ее соответствие его целям и задачам. Цели и задачи живописи с точки зрения неоимпрессионизма. Категория объективности и проблема соотношения картины и природы в искусстве и эстетике неоимпрессионизма. Влияние позитивизма и естественных наук на

формирование концепций неоимпрессионизма. Изобразительные и выразительные функции живописной техники неоимпрессионизма.

Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм - логика художественной эволюции. Проблема взаимосвязей и взаимовлияния постимпрессионизма, с символизмом и модерном. Значение постимпрессионизма для всей последующей эволюции изобразительного искусства.

Тема 2.4. Основные черты новой стадии развития литературы и искусства рубежа XIX - XX вв.

Символизм как общеевропейское направление в философии, эстетике, литературе, изобразительном искусстве, музыке конца XIX - начала XX веков. Проблема преемственности и отличий между символизмом и романтизмом. Направления символизма в изобразительном искусстве. Раскрытие символических возможностей живописных элементов и, прежде всего, цвета. Значение этого направления для дальнейшей эволюции изобразительного искусства.

Характеристика эпохи стиля модерн. Модерн как последний стиль в истории искусства, охвативший архитектуру, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, его истоки и предпосылки. Эволюция и формирование национальных школ. Основные проблемы модерна: иконография, синтез искусств, проблема орнамента, принципы и истоки формообразования.

Эклектика и исторический стиль в архитектуре середины и второй половины XIX века. Проблема развития европейских городов к концу XIX века. Влияние промышленного строительства и современной и инженерной техники на архитектуру: усовершенствование строительного искусства и строительных конструкций, применение новых материалов в архитектуре.

Тема 2.5. Основные школы и направления в европейском искусстве XX в.

Фовизм - ранняя форма искусства XX века. Истоки фовистической манеры, углубление диалога с неклассическими и неевропейскими формами творчества как основа для разрыва с европейской изобразительной традицией. Трансформация основных живописных категорий: цвета, контура, плоскости холста, индивидуальной манеры, живописного мазка, фактуры живописи, деформации и упрощения формы. Наделение их новыми смысловыми и выразительными функциями.

Истоки и предшественники немецкого экспрессионизма, вопрос о постоянном присутствии экспрессионистической линии в искусстве. Распространение экспрессионизма в архитектуре, скульптуре, литературе, драматургии. Этапы развития экспрессионизма и возникновение в его рамках абстрактного искусства.

Кубизм - стадия деструкции миметической художественной формы. Специфика эволюции живописной техники кубизма, новые концепции построения живописного пространства и моделировки живописной формы, постановка новых целей и задач искусства в рамках кубизма. Сравнительная характеристика живописи и скульптуры кубизма.

Формирование эстетико-теоретических и живописных концепций футуризма, специфика его места среди направлений первой половины века. Проблема социализации искусства у футуристов. Манифесты футуристов - новая форма индивидуального и коллективного самовыражения.

Дада - специфический феномен европейской культуры XX века, форма выражения ее духовного кризиса. Дада - первый тип альтернативной творческой деятельности. Новые формы творческого поведения в рамках дада, направленные на тотальное отрицание и разрушение классической культуры Нового времени. Вопрос о границах видов и жанров искусства в дадаизме. Идеи и формы иного типа синтеза искусств.

Абстракционизм середины XX века и уровни преемственности в развитии искусства. Альтернативный вариант отношения к классическому искусству и новизна

смыслообразующих функций основных живописных категорий в метафизической живописи.

Формирование теоретических и эстетических концепций сюрреализма.

Творческий метод сюрреализма, его связь с автоматизмом в теории психоанализа. Концепция автоматического письма. Эволюция творческого метода сюрреализма. Манифесты сюрреалистов. Сюрреализм в кино и литературе. Скульптура сюрреализма.

Предпосылки и истоки поп-арта. Общая характеристика, история его возникновения. Альтернативное понимание сущности творческого процесса, целей и задач искусства. Классические формы существования и проявления поп-арта, принципы его формотворчества. Связь поп-арта с философией массовой культуры, с ее формами. Поп-арт и масс-медиа. Минимальное искусство. Постживописная абстракция. Концептуализм.

Искусство постмодернизма как квинтэссенция глубинных перемен в европейской культуре конца 70-х годов. Связь постмодернизма с современной философией и эстетикой, с концепциями и методологией постструктурализма. Восстановление статуса эстетических качеств и функций искусства, чисто живописных ценностей и станковизма в некоторых направлениях позднего XX века.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Европейское искусство и литература Средних веков и Ренессанса		
Тема 1.1.	Раннехристианское искусство. Дороманское искусство и литература. Предпосылки становления большого исторического стиля.	Опрос
Тема 1.2.	Романское искусство. Готическое искусство.	Опрос
Тема 1.3.	Общекультурные основания развития искусства и литературы Ренессанса. Раннее Возрождение	Опрос
Тема 1.4.	Высокое Возрождение. Поздний Ренессанс.	Опрос
Тема 1.5.	Северное Возрождение	Опрос
Раздел 2. Европейское искусство и литература Нового и Новейшего времени		
Тема 2.1.	Основные тенденции в развитии европейского искусства XVII-XVIII вв.	Опрос
Тема 2.2.	Национальные школы в искусстве и литературе Нового времени	Опрос
Тема 2.3.	Основные черты новой стадии развития литературы и искусства XIX в.	Опрос
Тема 2.4.	Основные черты новой стадии развития литературы и искусства рубежа XIX - XX вв.	Опрос
Тема 2.5.	Основные школы и направления в европейском искусстве XX в.	Опрос

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

4. Основная литература

1. Кирьянова Н.В. История мировой культуры и искусства. – М.: Флинта, 2019. - 470 с.
2. Гнедич П.П. История искусства. - М.: Гапарт, 2009.
3. Ильина Т.В. Западноевропейское искусство. Рек. МО РФ. М., 2007.
4. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы. М., 2011
5. Сокольникова Н.М. История стилей в искусстве. М., 2009
6. Энциклопедия импрессионизма и пост. -М.: Олма-пресс, 2001
7. Энциклопедия искусства 20 века. -М.: Олма-пресс, 2002
8. Энциклопедия мировой живописи. -М.: Олма-пресс, 2001
9. Энциклопедия символизма. -М.: Олма-пресс, 2001