

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Гуманитарный факультет
Кафедра иностранных языков и связей с общественностью

**Методические указания
по подготовке к практическим занятиям по дисциплине
«История мировой литературы и искусства»**

Направление подготовки	42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Профиль	Связи с общественностью и реклама
Квалификация выпускника	Бакалавр
Выпускающая кафедра	Иностранные языки и связи с общественностью
Форма обучения	очная

**Пермь
2017**

Составитель: доцент кафедры ИЯиСО О.Д. Козлова

Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «История мировой литературы и искусства» для обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовлены на кафедре «Иностранные языки и связи с общественностью» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта бакалавриата по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

В планах практических занятий приводится программа учебного курса «История мировой литературы и искусства», перечень тем и вопросов практических занятий, перечень вопросов к зачету, список рекомендуемой литературы по дисциплине.

© Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет, 2017
© О.Д. Козлова

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины

Основной целью учебной дисциплины «История мировой литературы и искусства» является ознакомление студентов с концептуальными основами мирового художественного процесса, основными формами и технологиями современного искусства; расширение эстетического мировоззрения на основе знания основных художественных форм и языков; углубление навыков эстетической и художественной культуры.

В процессе освоения данной дисциплины студент развивает и демонстрирует следующие общекультурные компетенции:

- 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).

Задачи учебной дисциплины:

- изучение базовых принципов художественной картины мира и определение места в ней человека;
- формирование представлений о мировом художественном процессе, своеобразии отечественной литературы и искусства, принципах функционирования основных художественных форм и языков;
- формирование умения анализировать художественные тексты традиционного и современного искусства;
- формирование навыков взаимодействия человека с эстетической средой и развитие активного интереса к современному художественному процессу.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1

Искусство как предмет исследования

РАЗДЕЛ 1

Введение в дисциплину «История мировой литературы и искусства»

Тема 1. Место искусствознания в системе гуманитарного знания

Образовательные функции курса. Цель и задачи курса. Предмет дисциплины «История мировой литературы и искусства». Основные понятия курса.

Тема 2. Искусство как вид творческой деятельности

Природа художественного творчества. Основные подходы к изучению творческого процесса: психологическая (Платон, К. Юнг, Н. Бердяев) и искусствоведческая (М. Бахтин, А. Левинов, Л. Выготский) школы. Предпосылки творчества.

Тема 3. Основные концепции искусства

Определение искусства в рамках различных парадигм. Технологическая концепция искусства. Аристотель. Образная концепция искусства: Гегель, Гете, Гердер. Современные подходы к искусству: П. Валери, Д. Коллингвуд.

Основные функции искусства: познавательная, конструктивная, ценностно-идеологическая, коммуникативная, дидактическая, гедонистическая, эстетическая.

Тема 4. Художественный текст как основная единица эстетической деятельности

Произведение искусства и художественный текст: сходство и различие. Понятие художественного текста. Текст и способ его бытования. Контекст. Основные функции текста: творчество, память, самообучение.

Тема 5. Законы эстетического и художественного восприятия

Восприятие как творческий процесс. Эстетический и художественный вкус. Кич в литературе и искусстве. Пародия в искусстве как эстетический и художественный вызов. Понятие художественного стиля.

Тема 6. Искусство и художественная картина мира

Понятие художественной картины мира. Структура картины мира и ее отражение в искусстве. Знак, образ, символ – основные языковые формы искусства. Теория художественного образа: Гете, Гегель. Структура художественного образа. Образ и знак. Образ и символ.

МОДУЛЬ 2

История европейского и русского искусства

РАЗДЕЛ 2

Архаичное искусство

Тема 7. Первобытное искусство

Первобытный синкретизм: З. Фрейд, М. Элиаде.

Основные формы искусства: декоративно-прикладная, изобразительная, театральная. Изобразительные каноны. Знак как язык первобытного искусства. Пермский звериный стиль: архетипы и смыслы.

Тема 8. Античное искусство

Миф как тип сознания и текст искусства: Э. Фромм, Э. Мелетинский.

Типология мифа. Классическое искусство Древней Греции: архитектура, скульптура, театр. Литература античности: эпос, лирика, драма.

Римская архитектура. Римский скульптурный портрет. Золотой век римской архитектуры. Поэзия Рима: Вергилий, Гораций, Овидий, Апулей.

РАЗДЕЛ 3

Традиционное искусство

Тема 9. Средневековое искусство

Средневековое искусство Западной Европы. Романский и готический стили в архитектуре. Литература средних веков. Система символов как язык традиционного искусства.

Искусство Византии и Древняя Русь. Русский храм и иконопись. Древнерусская литература. Пермская деревянная скульптура: символы и смыслы.

Тема 10. Искусство Возрождения

Искусство Италии: Проторенессанс, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Венецианская и Флорентийская школы живописи. Портрет и автопортрет. Авторский стиль. Литература эпохи Возрождения.

Северное Возрождение: персоналии и тексты. Место и роль гения в истории искусства.

Тема 11. Основные стили и направления в искусстве XVII-XIX вв.

Классицизм как единый большой стиль эпохи. Театр и архитектура классицизма. Литература: Корнель, Расин, Мольер. Городская среда (Версаль).

Классицизм в России: архитектура, скульптура, живопись и театр. Города классицизма: Петербург, Пермь.

Барокко как единый большой стиль эпохи. Архитектура и музыка барокко. Ансамбль классицизма (Париж) и ансамбль барокко (Рим).

Литература Просвещения. Сентиментализм как творческий метод. Литература XIX века. Реалистический роман XIX века.

МОДУЛЬ 3

Современный художественный процесс

РАЗДЕЛ 4

Полистилизм в искусстве 1-й пол. XX века

Тема 12. Искусство модернизма: связь традиции и новации

От первобытного художественного синкретизма к современной системе искусств. Взаимоотношение художественной традиции и новации. Библиотека, музей, книга как социокультурные институты. И.Бродский о соотношении традиции и новации в искусстве Нобелевская лекция.

Тема 13. Основные направления и школы в искусстве 1-й пол. XX века

XX век – реализм, модернизм. Мировой литературный процесс. Литература модернизма. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Феномен литературы абсурда. Персоналии и тексты.

Тема 14. Основные художественные стили в искусстве 1-й пол. XX века

Изобразительный авангард: абстракционизм, супрематизм, сюрреализм. Модерн в живописи: импрессионизм, символизм. Русский изобразительный символизм. Персоналии и тексты.

РАЗДЕЛ 5

Полистилизм в искусстве 2-й пол. XX века

Тема 15. Эстетика и искусство постмодернизма

Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки, среда, предметное поле. Базовые принципы: симулякр, ризома. Проблема самоидентификации искусства постмодернизма.

Тема 16. Зрелищное искусство эпохи постмодерн

Технологическая база образования новых форм искусства. Массовое искусство XX века. Дегуманизация искусства (Х. Ортега-и-Гассет, Вяч.Курицын). Литература. Кино. Поп-арт.

Тема 17. Современные арттехнологии и зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX века: эклектика, автоматизм, деконструкция, интертекст. Иронический пафос.

Современное искусство как явление технологии. Арттерапия и арттехнологии в контексте постмодернизма.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п.п	Номер темы дисциплины	Наименование темы практического занятия
1.	2	Семинар на тему «Природа художественного творчества». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
2.	2	Семинар на тему «Искусство как вид творческой деятельности». Конкурс презентаций на тему «Искусство – это...».
3.	3	Семинар на тему «К определению понятия искусство». Формирование умения объяснять феномен искусства в различных научных парадигмах
4.	3	Семинар на тему «Основные функции искусства». Формирование навыков групповой работы при анализе артефактов искусства.
5.	4	Семинар на тему «Художественный текст как основная единица эстетической деятельности». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
6.	4	Семинар на тему «Текст и способ его бытования. Контекст». Формирование навыков групповой работы при анализе художественных текстов.
7.	5	Семинар на тему «Критерии эстетического и художественного». Конкурс презентаций на тему «Кич – это...»
8.	6	Семинар на тему «Основные языки искусства. Знаковая природа искусства». Формирование умения реферировать первоисточники по предложенной теме.
9.	7	Семинар на тему «Пермский звериный стиль как знаковое искусство». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
10.	7	Семинар на тему «Элементы Пермского звериного стиля в современном искусстве Прикамья». Конкурс презентаций на предложенную тему.
11.	8	Семинар на тему «Античный миф в искусстве: архитектура, театр, литература». Формирование навыков групповой работы при анализе артефактов культуры.

12.	8	Семинар на тему «Античный миф в искусстве». Отработка навыков самостоятельной работы на материале текста Н.Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
13.	9	Семинар на тему «Символы и смыслы древнерусского искусства». Отработка навыков текстуального и контекстуального анализа артефактов искусства на материале коллекции Пермской деревянной скульптуры.
14.	9	Семинар на тему «Символизм западноевропейского искусства: архитектура, скульптура, литература». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
15.	10	Семинар на тему «Представление о человеке в литературе и изобразительном искусстве Итальянского Возрождения». Формирование умения анализировать артефакты классического искусства.
16.	10	Семинар на тему «Представление о человеке в литературе и изобразительном искусстве Северного Возрождения». Отработка навыков самостоятельной работы на материале текста М.Монтеня «Опыты».
17.	11	Семинар на тему «Классицизм как единый большой стиль эпохи. Театр и архитектура классицизма». Работа с первоисточниками с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
18.	11	Семинар на тему «Барокко как единый большой стиль эпохи. Архитектура и музыка барокко». Работа с первоисточниками с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения
19.	12	Деловая игра на тему «Модернизм как программа обновления искусства XX века. Традиции и новации». Формирование навыков взаимодействия с современной эстетической средой и развитие активного интереса к современному художественному процессу.
20.	12	Семинар на тему «Современная система искусств: полистилизм. Искусство кино». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
21.	12	Деловая игра на тему «Путеводитель по музеям и выставочным залам». Формирование навыков взаимодействия с современной эстетической средой и развитие активного интереса к современному художественному процессу.
22.	13	Семинар на тему «Мифы и архетипы искусства XX века». Выступления с презентациями на предложенную тему.
23.	13	Семинар на тему «Литература модернизма. Символизм. Акмеизм. Персоналии и тексты». Выступления с презентациями на предложенную тему.
24.	13	Семинар на тему «Футуризм. Феномен литературы абсурда. Персоналии и тексты». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
25.	14	Семинар на тему «Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. XX века. Изобразительный авангард». Выступления с презентациями на предложенную тему.
26.	14	Семинар на тему «Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. XX века. Живопись модерна». Выступления с презентациями на предложенную тему.
27.	14	Семинар на тему «Русский изобразительный символизм. Персоналии и тексты». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения
28.	15	Семинар на тему «Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки, среда, предметное поле». Работа с первоисточниками с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения
29.	15	Семинар на тему «Базовые принципы эстетики постмодернизма: симулякр, ризом». Выступления с презентациями на предложенную тему.
30.	15	Семинар на тему «Проблема самоидентификации искусства постмодернизма». Работа с текстом Х.Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
31.	16	Семинар на тему «Массовое искусство XX века. Дегуманизация искусства». Формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.
32.	16	Семинар на тему «Технологическая база образования новых форм искусства. Поп-арт». Формирование умения анализировать артефакты современного искусства.

33.	16	Семинар на тему «Зрелищное искусство эпохи постмодерн. Искусство кино». Формирование навыков самостоятельной работы при анализе артефактов искусства. Выступления с рецензиями на просмотренный фильм.
34.	17	Семинар на тему «Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX века: эклектика, автоматизм, деконструкция, интертекст». Формирование умения распознавать основные арттехнологии на материале видеофильмов по тематике семинара.
35.	17	Семинар на тему «Арттерапия и арттехнологии в контексте постмодернизма». Формирование умения распознавать основные арттехнологии на материале литературных текстов Д.Рубиной и Ю. Мориц по тематике семинара.
36.	17	Семинар на тему «Современное искусство как явление технологии». Формирование умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения.

Семинар на тему «Природа художественного творчества»

Вопросы к обсуждению

1. Каковы предпосылки художественного творчества (по Коллингвуду)?
2. В чем различие технического и художественного творчества?
3. Что такое воображение и какова его роль в создании артефактов искусства?
4. Какие отношения складываются между житейским и творческим «Я» человека?
5. Какой смысл вкладывает А. Мелик-Пашаев в понятие «вертикальное» измерение личности?
6. Почему, по мнению автора, творчество «требует» преодоления индивидуальности?

Основная литература

1. Коллингвуд Р.Д. Созидание и творчество. Творчество и воображение/ Принципы искусства. М., 1999. С.17-18; 126-131.
2. Мелик-Пашаев А. Акме художника и проблема творческого «Я»/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 29-33.
3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. – 344 с.
4. Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество. <http://www.peremenu.ru/blog/4430>

Семинар на тему «Искусство как вид творческой деятельности»

Вопросы к обсуждению

1. Как в различных парадигмах можно определить понятие искусства?
2. Что такое творческое восприятие?
3. Насколько представление о творческой свободе читателя (Сартр) применимо к восприятию других видов искусства?

Основная литература

1. Валери П. Всеобщее определение искусства/ Об искусстве. М., 1993. С. 91-100; http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt
2. Сартр Ж.П. Для чего писатель пишет/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 44-47.
3. Хаксли О. Читатели и писатели/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 48-54.
4. Гессе Г. О чтении книг/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 55-60.

Семинар на тему «К определению понятия искусство»

Конкурс презентаций «Искусство - это...» по результатам посещения выставок в Доме художника, Горького 27 и Арт-резиденции, Монастырская, 95а

Вопросы к обсуждению

1. Чем обусловлен выбор данного художественного текста?
2. В рамках какой парадигмы искусства можно провести анализ выбранного текста?
3. Какие художественные достоинства текста можно выделить?
4. Чем отличаются понятия эстетического и художественного?
5. Сформулируйте свое определение искусства.

Основная литература

1. Валери П. Всеобщее определение искусства/ Об искусстве. М., 1993. С. 91-100;
http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt
2. Сартр Ж.П. Для чего писатель пишет/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 44-47.
3. Хаксли О. Читатели и писатели/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 48-54.
4. Гессе Г. О чтении книг/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 55-60.

Семинар на тему «Основные функции искусства»

Конкурс эссе на тему «В чем смысл документального кино?» по результатам посещения фильмов фестиваля документального кино «Флаэртиана».

Вопросы к обсуждению

1. В чем сходство и различие художественных и документальных текстов искусства?
2. Почему творчество требует от художника «преодоления индивидуальности» (Мелик-Пашаев)?
3. Является ли документальное кино текстом искусства?
4. Какие функции искусства реализуются в документалистике?

Основная литература

1. Валери П. Всеобщее определение искусства/ Об искусстве. М., 1993. С. 91-100;
http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt
2. Мелик-Пашаев А. Акме художника и проблема творческого «Я»/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 29-33.
3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. – 344 с.
4. Бычков В. В. Эстетика. Кино. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с.
http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html

Семинар на тему

«Художественный текст как основная единица эстетической деятельности»

Вопросы к обсуждению

1. Что такое художественный текст?
2. Каковы структурные составляющие художественного текста?
3. Каково соотношение субъективного и объективного в художественном тексте?
4. Каково соотношение сюжетного, концептуального и эстетического в художественном тексте?

5. Какие художественные средства может использовать автор при создании художественного текста?

Основная литература

1. Шкловский В. В чем особенность искусства и что такое единство произведения/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 86-90.
2. Лотман Ю. Текст как смыслопорождающее устройство/ Внутри мыслящих миров. http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman_semiosphera.htm
3. Козлова О., Лосева М. История мировой литературы и искусства. Сборник упражнений и текстовых заданий. Пермь, 2009. С. 14-18; С. 49-53.
4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. – 344 с.

Семинар на тему

«Критерии эстетического и художественного»

Конкурс презентаций на тему «Кич – это...»

Вопросы к обсуждению

1. Какие черты характеризуют кич-текст?
2. Кич и классическое искусство; кич и современное искусство: в чем сходство и различие?
3. Может ли высокое искусство противостоять кичу?
4. Как связаны между собой этические и эстетические критерии в художественном тексте?
5. Сформулируйте свое определение кича.

Основная литература

1. Адорно Т. Критика катарсиса. Кич и вульгарность/Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 39-43.
2. Бродский И. Нобелевская лекция/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 110-118.
3. Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. Вкус. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с. http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html
4. Набоков В. Пошляки и пошлость/Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1998. с. 384-389.

Семинар на тему

«Основные языки искусства. Знаковая природа искусства»

Вопросы к обсуждению

1. В чем сходство и различие знака и символа в искусстве?
2. В чем сходство и различие символа и образа в искусстве?
3. Приведите примеры знакового, символического и образного искусства. Как связаны между собой художественный замысел и язык художественного текста?

Основная литература

1. Абрамов М. Знак и символ/ Человек, 2006. №3. <http://catalog.library.tnpu.edu.ua/>
2. Лотман Ю. Символ – «ген» сюжета. Семиотическое пространство/Внутри мыслящих миров. http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman_semiosphera.htm
3. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства/ Восстание масс. М., 2003. – 269 с. <http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega12.txt>

Семинар на тему «Пермский звериный стиль как знаковое искусство»

Конкурс презентаций на тему «Элементы Пермского звериного стиля в современном искусстве Прикамья» на материале городской архитектуры, скульптуры и мелкой пластики.

Вопросы к обсуждению

1. В чем различие воздействия искусства и магии?
2. Почему художники древности обращались к знаковому языку искусства?
3. Что такое Пермский звериный стиль?
4. В чем отличие стиля от стилизации?
5. Приведите примеры использования элементов Пермского звериного стиля в творчестве пермских художников

Основная литература

1. Адорно Т. Теории происхождения искусства/ Эстетическая теория. М., 2001. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php
2. Оборин В., Чагин Г. Чудские древности Рифея. Пермский звериный стиль. Пермь, 1988.
3. Оятева Е. Искусство Прикамья по материалам художественной металлической пластики. Пермь, 2003.

Семинар на тему

«Античный миф в искусстве: архитектура, театр, литература»

Вопросы к обсуждению

1. Какие античные мифы пользовались наибольшей популярностью в искусстве и почему?
2. Что такое «ходячие мифы»? Приведите примеры.
3. Как связаны между собой в искусстве архетипы (форма) и общечеловеческие ценности (содержание)?
4. Приведите примеры основных архетипов в искусстве.
5. Какую эстетическую функцию выполняла маска в античном театре?
6. В чем сущность проявления аполлонического и дионисийского начал в искусстве?

Основная литература

1. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. <http://e-libra.ru/read/317436-legendi-i-mifi-drevnej-gretcii.html>
2. Лосев А. 12 тезисов об античной культуре/ Хрестоматия по культурологии. Ч.1. Миф и мифологическая картина мира. Пермь, 2005. С. 52-66.
3. Липовецкий М. Утопия свободной марионетки, или как сделан архетип/НЛО, 2003, №2. <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/lipov.html>
4. Мифы в искусстве старом и новом. Историко-художественная монография (по Рене Менару). СПб., 1993. – 384 с.
5. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 69-75.

Семинар на тему «Символы и смыслы древнерусского искусства»

Вопросы к обсуждению

1. Какие сюжеты были распространены в древнерусском искусстве и почему?

2. Какие виды искусства наиболее полно выразили основные идеи древнерусской культуры и почему?
3. Что такое символический язык в искусстве?
4. В чем разница религиозного и светского (художественного) прочтения символа?
5. Какая связь существует между символом, аллегорией и игрой воображения?
6. Приведите примеры интерпретации символов на материале коллекции Пермской деревянной скульптуры. Или на материале фильма А. Тарковского «Андрей Рублев».

Основная литература

1. Барт Р. Воображение знака/ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Флоренский П. Магичность слова/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 61-68.
3. Тарковский А. Андрей Рублев (1966). Художественный фильм.

Семинар на тему

«Символизм западноевропейского искусства: архитектура, скульптура, литература»

Вопросы к обсуждению

1. В чем заключается символика романского и готического стилей в архитектуре?
2. Приведите примеры использования символов и аллегорий в западно-европейской скульптуре.
3. Какие символы «скрыты» в «Божественной комедии» Данте?
4. В чем сложность интерпретации работ И. Босха? Какие символы можно выделить в работе «Сады земных наслаждений» или «Корабль дураков»?
5. Что дает современному зрителю умение интерпретировать художественные символы?

Основная литература

1. Хейзинга Й. Отцветшая символика/ Хрестоматия по культурологии. Ч.2. Религия и религиозная картина мира. Пермь, 2005. С. 27-35.
2. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004.
http://modernlib.ru/books/eko_umberto/evolyuciya_srednevekovoy_estetiki/

Семинар на тему «Представление о человеке в литературе и изобразительном искусстве Итальянского Возрождения»

Вопросы к обсуждению

1. Гений в искусстве - это?
2. Homo universalis в культуре и гений в искусстве: в чем сходство и различие?
3. Какие черты присущи гениальному типу мышления (по Канту)?
4. Гений и злодейство – почему они несовместны?
5. Почему портрет и автопортрет становятся ведущими жанрами изобразительного искусства в эпоху Возрождения?
6. Почему жанр автопортрета не разрабатывался в литературе и живописи Востока?
7. В какой языковой системе – знаковой, символической или образной работали флорентийские художники?

Основная литература

1. Баткин Л. Европейский человек наедине с собой. Введение. М., 2000.
<http://www.twirpx.com/file/1073424/>

2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб, 2002.
3. Кант И. Изящное искусство есть искусство гения/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 24-28.
4. Козлова О., Лосева М. История мировой литературы и искусства. Сборник упражнений и текстовых заданий. Пермь: ПГТУ, 2009. С. 41-43.

**Семинар на тему «Представление о человеке
в литературе и изобразительном искусстве Северного Возрождения»**

Вопросы к обсуждению

1. В чем отличие представлений о человеке в искусстве Итальянского и Северного Возрождения?
2. Модель идеального и модель естественного человека: каковы границы свободы?
3. Каковы основные параметры психологического портрета? Привести примеры, используя опыт прочтения сонетов Шекспира и глав книги Монтеня Опыты.
4. Что такое «конфликт непонимания» и как он нашел отражение в комедиях и трагедиях Шекспира?
5. Как объяснить появление в искусстве Северного Возрождения (Босх, Брейгель, Брант) образа «дурака»?

Основная литература

1. Баткин Л. Европейский человек наедине с собой. Введение. М., 2000. <http://www.twirpx.com/file/1073424/>
2. Монтень М. Опыты. http://www.libok.net/writer/14426/kniga/62653/monten_mishel/opyityi/read
3. Шекспир В. Сонеты. <http://lib.ru/SHAKESPEARE/sonets.txt>

**Семинар на тему
«Классицизм и барокко как единые большие стили эпохи»**

Конкурс презентаций на тему «К определению понятия стиль» по материалам экскурсии в Галерею Туфельки (Ленина, 726)

Вопросы к обсуждению

1. Что такое стиль в искусстве? В чем отличие стиля от стилизации?
2. Каковы основные черты стиля Классицизм?
3. Каковы основные черты стиля барокко?
4. Какие общие стилевые черты можно обнаружить между барокко и рококо?
5. В чем сходство и различие стиля рококо и гламур?

Основная литература

1. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001. <http://yanko.lib.ru/books/cultur/adorno-asthetische-theorie.htm>
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб, 2002.

**Семинар на тему «Модернизм как программа обновления искусства XX века.
Традиции и новации»**

Вопросы к обсуждению

1. В чем разница между эстетической и физической реальностью?
2. В чем смысл «дегуманизации» искусства?

3. Каковы основные черты нового искусства?
4. Что является основным предметом изображения в новом искусстве?
5. Как связаны между собой в новом искусстве эстетический опыт человека и его нравственные представления?
6. Что такое «время в искусстве»? Насколько ограничено время существования художественного текста в истории искусства и культуры?

Основная литература

1. Бродский И. Нобелевская лекция/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 110-118.
2. Бурдьё П. Поле литературы /НЛО, 2000, № 45. <http://bourdieu.name/content/pole-literatury>
3. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. <http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega12.txt>

Семинар на тему «Современная система искусств: полистилизм»

Вопросы к обсуждению

1. Что такое полистилизм в искусстве?
2. Перформанс – это искусство живописи, пластики или ...?
3. Перформанс как знаковая система: плюсы и минусы восприятия
4. Кто является автором в перформансе? Провозглашает ли перформанс идею «смерти автора»?
5. «Автор не должен...» Что, по-вашему мнению, не должен делать автор?

Основная литература

1. Марина Абрамович. Художник в присутствии зрителя / Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012) DVDRip
2. Бычков В.В. Эстетика. Краткий курс. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с. http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html

Семинар на тему «Путеводитель по музеям и выставочным залам»

Вопросы к обсуждению

1. Какова роль библиотеки и музея в коммуникативной ситуации XX века?
2. Может ли «зрелищное» искусство заменить традиционные виды искусства?
3. Как связаны между собой эстетическая ценность художественного текста и статус его принадлежности к знаменитой музейной коллекции?
4. Рефлексия на тему «Я поведу тебя в музей» после посещения выставочного пространства Арт-Пермь или Музея современного искусства PERM.

Основная литература

1. Волькович А.Ю. Музейная экспозиция как семиотическая система. СПб., 1999. <http://cheloveknauka.com/muzeynaya-ekspozitsiya-kak-semioticheskaya-sistema>
2. Гройс Б. О музее современного искусства/Художественный журнал, №23. <http://www.guelman.ru/xz/362/xx23/x2307.htm>
3. Кабаков И., Гройс Б. Диалоги (1990-1994). М.: Ad Marginem, 2007.

Семинар на тему «Мифы и архетипы искусства XX века»

Выступления с презентациями на предложенную тему.

Вопросы к обсуждению

1. Что такое архетип в искусстве?
2. В чем отличие мифа от архетипа?
3. Какие основные архетипы можно выделить в искусстве XX века?
4. Типология архетипа: архетип мирового древа (Эйфелева башня, В. Татлин «Проект Башни 3-го Интернационала»); архетип трикстера (А. Толстой «Золотой ключик»); архетип мужчины и женщины (В. Мухина «Рабочий и колхозница»)

Основная литература

1. Курбановский А. Фрейд, Татлин, Башня // Человек, №1, 2008.
2. Липовецкий М. Утопия свободной марионетки, или как сделан архетип/НЛО, 2003, №2. <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/lipov.html>

Семинар на тему «Литература модернизма. Символизм. Акмеизм».

Выступления с презентациями на предложенную тему.

Вопросы к обсуждению

1. Каковы основные требования, предъявляемые символистами к искусству слова?
2. Как объясняют символисты понятие «явление смысла» в поэзии?
3. Каковы основные требования, предъявляемые акмеистами к искусству слова?
4. Какие функции слова, по мнению модернистов, реализуются в поэзии?

Основная литература

1. Бродский И. Нобелевская лекция/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 110-118.
2. Брюсов В. Ключи тайн/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 76-85.
3. Флоренский П. Магичность слова/ Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 61-68.

Семинар на тему «Футуризм. Феномен литературы абсурда»

Вопросы к обсуждению

1. Каковы основные требования, предъявляемые футуристами к искусству слова?
2. Художественная литература как тип аномалии: что в литературе абсурда является содержанием, а что - формой?
3. Что означает «эффект затрудненного восприятия» и каковы границы свободы автора в искусстве?

Основная литература

1. Клюев Е. Теория литературы абсурда. М.: УРАО, 2000 / <http://fanread.ru/book/593873/?page=1> http://modernlib.ru/books/klyuev_evgeniy_va_silevich/teoriya_literaturi_absurda/read/
2. Шкловский В. В чем особенность искусства и что такое единство произведения Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 86-90.

Семинар на тему «Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. XX века. Изобразительный авангард»

Выступления с презентациями на предложенную тему.

Вопросы к обсуждению

1. Каково соотношение традиций и новаций в искусстве авангарда?
2. Категория времени в авангарде: может ли авангард устареть?
3. Эстетическое пространство авангарда: границы или отсутствие границ?
4. Какие эстетические ценности декларирует искусство авангарда?
5. В чем актуальность искусства авангарда?

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. Краткий курс. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с.
http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html
2. Кандинский В. О духовном в искусстве / Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 91-98.
3. Тоффлер Э. Искусство: кубизм и кинетизм / Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С. 99-104.

Семинар на тему «Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. XX века. Живопись модерна. Символизм»

Выступления с презентациями на предложенную тему.

Вопросы к обсуждению

1. Каково соотношение традиций и новаций в искусстве модерна?
2. Как выражается категория времени в искусстве модерна?
3. Эстетическое пространство модерна: миф или реальность?
4. Какие эстетические ценности декларирует искусство модерна?
5. В чем актуальность искусства модерна?

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. Краткий курс. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с.
http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html
2. Генис А. Вавилонская башня. <http://yanko.lib.ru/books/cultur/genis/genis1.htm>

Семинар на тему «Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки, среда, предметное поле»

Работа с первоисточниками с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения

Вопросы к обсуждению

1. Каковы основные идеи постмодернистской эстетики?
2. В чем отличие художественного языка искусства модернизма и искусства постмодернизма?
3. Какова роль автора в постмодернистском тексте? Художник – «двойной агент»?
4. Что означает в постмодернизме понятие «текст как деятельность духа»?

Основная литература

1. КорневиЩе. Книга неклассической эстетики. М., 2000.
http://www.studmed.ru/kornevische-2000-kniga-neklassicheskoy-estetiki_2a7a54ee408.html
2. Курицын В. Русский литературный постмодернизм /Козлова О., Лосева М. История мировой литературы и искусства. Сборник упражнений и текстовых заданий. Пермь, ПГТУ, 2009. С. 58-60.

3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. <http://www.litmir.co/br/?b=123733>

Семинар на тему «Базовые принципы эстетики постмодернизма: симулякр, ризома»
Выступления с презентациями на предложенную тему.

Вопросы к обсуждению

1. Что такое ризоматическое мышление и в чем его отличие от рационального мышления?
2. Приведите примеры проявления ризомы в художественных текстах.
3. Работа над составлением ризоматических карт текстов постмодернизма на материале фильмов А. Тарковского и А. Хржановского, эссе И. Бродского (на выбор)
4. Что означает «эффект двойного присутствия» в текстах постмодернизма?
5. В чем отличие симулякра от китчевого текста в искусстве?

Основная литература

1. Бродский И. Полторы комнаты. Эссе. Internet-ресурс
2. Делёз, Гваттари. Ризома. Введение. Internet-ресурс
3. КорневиЩе. Книга неклассической эстетики. М., 2000.
http://www.studmed.ru/kornevische-2000-kniga-neklassicheskoy-estetiki_2a7a54ee408.html
4. Тарковский А. Зеркало. Художественный фильм (коллективное посещение кинотеатра Премьер)
5. Хржановский А. Полтора кота (по мотивам произведений И. Бродского). Анимационный фильм, 2003.

Семинар на тему «Проблема самоидентификации искусства постмодернизма»

Работа с текстом Х. Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» с целью формирования умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения

Вопросы к обсуждению

1. В чем отличие искусства нового времени от классического искусства?
2. В чем отличие зрительского восприятия искусства нового времени и классического искусства?
3. Могут ли тезисы, сформулированные Х. Ортега-и-Гассет, быть применимы к искусству постмодерна и почему?
4. Что такое иронический пафос?
5. Какое место в постмодернистском тексте занимает ирония?

Основная литература

1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства / Хрестоматия по культурологии. Ч.4. Искусство и художественная картина мира. Пермь, 2005. С.105-109.

Семинар на тему «Массовое искусство XX века. Дегуманизация искусства»

Вопросы к обсуждению

1. Каковы основные черты массового искусства?
2. Чем, по мнению авторов (Гройс, Кабаков, Генис), отличается массовое искусство от «искусства мусора»?
3. «Мусор в искусстве» – это материал (форма) или семантическая составляющая?

4. В чем вы видите эстетическую ценность «искусства мусора»?
5. В чем актуальность «искусства мусора»?

Основная литература

1. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени.
<http://yanko.lib.ru/books/cultur/genis/genis1.htm>
2. Генис А. Иван Петрович умер. М.: НЛО, 1999. – 336 с.
3. Гройс Б., Кабаков И. Диалог о мусоре. НЛО, №20.

Семинар на тему «Технологическая база образования новых форм искусства. Поп-арт»

Формирование умения анализировать артефакты современного искусства на материале посещения выставок современного искусства: Музей современного искусства PERM. Музей советского наива, Арт-резиденция.

Основная литература

1. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени.
<http://yanko.lib.ru/books/cultur/genis/genis1.htm>
2. Генис А. Иван Петрович умер. М.: НЛО, 1999. – 336 с.

Семинар на тему «Зрелищное искусство эпохи постмодерн. Искусство кино»

Формирование навыков самостоятельной работы при анализе артефактов искусства. Выступления с рецензиями на просмотренный фильм (по выбору студентов)

Основная литература

1. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени.
<http://yanko.lib.ru/books/cultur/genis/genis1.htm>
2. Генис А. Иван Петрович умер. М.: НЛО, 1999. – 336 с.
3. КорневиЩе. Книга неклассической эстетики. М., 2000.
http://www.studmed.ru/kornevische-2000-kniga-neklassicheskoy-estetiki_2a7a54ee408.html

Семинар на тему «Арттерапия и арттехнологии в контексте постмодернизма»

Вопросы к обсуждению

1. Арттерапия: мода на искусство или одна из функций искусства постмодерна?
2. Какое место занимает арттерапия в постмодернистской парадигме?
3. Какие арттехнологии постмодернизма актуальны сегодня и почему?
4. Современное искусство как рефлексия и медитация: плюсы и минусы.
5. Какие художественные технологии используются в тексте Ю. Мориц «Помойное ведро с бриллиантами чистой воды»?
6. В какой художественный контекст можно включить текст Ю. Мориц?

Основная литература

1. Мориц Ю. Помойное ведро с бриллиантами чистой воды /Козлова О., Лосева М. История мировой литературы и искусства. Сборник упражнений и текстовых заданий. С. 61-64.
2. КорневиЩе. Книга неклассической эстетики. М., 2000.
http://www.studmed.ru/kornevische-2000-kniga-neklassicheskoy-estetiki_2a7a54ee408.html

Семинар на тему «Современное искусство как явление технологии»

Вопросы к обсуждению

1. По каким законам развивается искусство?
2. Существует ли прогресс в искусстве и в чем он проявляется?
3. Типология арттехнологий постмодернизма: перформансы и акции (А. Монастырский, М. Абрамович, О. Кулик), тотальные инсталляции (Илья Кабаков), серии фотографий, артпроекты.
4. Приведите примеры применения стратегий contemporary art: популярное искусство, мир сакрального, политическое высказывание, визуальная антропология, искусство протеста и т.д.

Основная литература

1. Бычков В. Эстетика. Краткий курс. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с.
http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html
2. КорневиЩе. Книга неклассической эстетики. М., 2000.
http://www.studmed.ru/kornevische-2000-kniga-neklassicheskoy-estetiki_2a7a54ee408.html
3. Магидович М. Поле искусства как предмет исследования
magazines.russ.ru/nlo/2003/60/magid.html

ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Тема 2. Основные подходы к изучению творческого процесса: психологическая (Платон, К.Юнг, Н.Бердяев) и искусствоведческая (М. Бахтин, А. Левинов, Л. Выготский) школы.

Тема 3. Современные подходы к искусству: П. Валери, Д. Коллингвуд.

Тема 6. Теория художественного образа: Гете, Гегель.

Тема 7. Первобытный синкретизм: З.Фрейд, М. Элиаде.

Тема 10. Искусство Итальянского Возрождения: П. Муратов. Образы Италии.

Тема 11. Место и роль гения в истории искусства: Т.Адорно. Эстетическая теория.

Тема 12. И.Бродский о соотношении традиции и новации в искусстве. Нобелевская лекция.

Тема 13. Символизм (В. Брюсов, П. Флоренский). Акмеизм. Футуризм (В. Шкловский).

Тема 14. Изобразительный авангард: абстракционизм, супрематизм, сюрреализм (В. Кандинский, К. Малевич)

Тема 15. Дегуманизация искусства. Хосе Ортега-и-Гассет.

Тема 16. Русский литературный постмодернизм. Вяч. Курицын.

Перечень вопросов для итогового контроля (зачет – 1 семестр; дифференцированный зачет – 2 семестр) по дисциплине «История мировой литературы и искусства»

1. Предмет «Истории искусства». Искусство и художественная картина мира
2. Творческий процесс и законы восприятия
3. Р.Дж.Коллингвуд об основных теориях искусства
4. Теория художественного вкуса (Ш.Монтескье, И.Кант – по выбору)
5. Понятие стиля в искусстве. Кич
6. Искусство как художественное мышление. Теория художественного образа

7. Архаичное искусство. Происхождение. Формы
8. Пермский звериный стиль: архетипы, знаки, смыслы
9. Античный миф в искусстве
10. Классическое искусство Древней Греции: архитектура, скульптура
11. Классическое искусство Древней Греции: литература, театр
12. Искусство Древнего Рима: римский портрет, поэзия (по выбору)
13. Система символов как основа средневекового искусства. Данте
14. Средневековое искусство Западной Европы: романская архитектура, готика
15. Библейские сюжеты в изобразительном искусстве
16. Древнерусское искусство: архитектура, иконопись (по выбору)
17. Пермская деревянная скульптура: символы и смыслы
18. Основные идеи эстетики Итальянского Возрождения. Пико дела Мирандола. Речь о достоинстве человека
19. Школы, авторские стили и жанры изобразительного искусства эпохи Возрождения
20. Основные идеи эстетики Северного Возрождения. М.Монтень
21. Образ человека в изобразительном искусстве Возрождения
22. Теория гениальности: И.Кант, Т. Адорно – по выбору
23. Эстетика и художественная практика Классицизма
24. Эстетика и художественная практика Барокко
25. Эстетика классицизма в архитектуре Перми
26. Рококо – стиль художественной эпохи XVIII века
27. Искусство 1-й пол XX века: основные стили и направления
28. Основные стили модернизма: символизм, импрессионизм – по выбору
29. Основные стили авангарда: футуризм, абстракционизм, супрематизм – по выбору
30. Литература абсурда и игровая концепция искусства
31. Эстетика культурного шока в искусстве 1-й пол. XX века: дадаизм, сюрреализм
32. Х. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства.
33. Основные идеи эстетики постмодернизма
34. Искусство постмодернизма 2-й пол. XX века: традиции и новации
35. Элитарное и массовое искусство XX века: эстетическое и художественное различие
36. Массовое искусство в условиях повседневности: современные арттехнологии

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Мировая художественная культура: Уч. пособие для вузов /ред. Эренграсс Б.А. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Высш. шк. Т.1 – 2005. – 447 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство. Уч. пособие для вузов. М.: Академия, 2004, 2006. – 365 с.
3. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с.
4. Козлова О.Д. История мировой литературы и искусства. Уч. пособие для вузов. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. – 203 с.

Дополнительная литература

1. Амелин Г. Лекции по философии литературы. М: Языки славянской культуры, 2005. – 424 с.
2. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств: пер. с итал./Автор текста М. Холлингсворт; Проект Ф. Папафана. М.: Махаон, 2007. – 512 с.
3. Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. М.: КРОНУС, 2012. – 528 с.
http://royallib.com/book/bichkov_v/estetika.html
4. Мировая художественная культура: Тематический словарь / Гузик М.А., Горюхов В.В., Кузьменко Е.М. М.: Крафт, 2004. – 800 с.

5. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. – 344 с.
6. Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн. Письма: 1982-1985. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. – 145 с.
7. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2001. – 704 с.
8. Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1998. – 440 с.

Методические пособия, изданные в ПНИПУ

1. Козлова О.Д. История мировой литературы и искусства. Уч. пособие для вузов. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. – 203 с.
2. Козлова О.Д., Лосева М.А. История мировой литературы и искусства. Сборник упражнений и текстовых заданий. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.
3. Козлова О.Д. Искусство и художественная картина мира. Хрестоматия по культурологии. Часть 4. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2005.
4. Козлова О.Д. Вариации на тему искусства. Уч. пособие для вузов. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007. – 164 с.