

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
“Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины”**

Е.Н. ДУБРОВКО

**ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
(17 – начало 21 века)**

***Практическое руководство к семинарским занятиям
для студентов специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана
историко-культурного наследия (по направлениям)»***

**Гомель
ГГУ им. Ф. Скорины
2018**

УДК 930.85"16/19"(076)
ББК 71.122.5я73+71.122.6я73
Д 797

Рецензенты:

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, истории и политологии Белорусского государственного университета транспорта Скрыбина Л.С.;

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси УО «ГГУ имени Франциска Скорины» Лебедев А.Д.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Дубровко, Е. Н.

Д 797 Теория и история культуры (17 – начало 21 века): практическое руководство для студентов специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)» / Е. Н. Дубровко; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – 38 с.

ISBN

Практическое руководство содержит тематику семинарских занятий по части курса “Теория и история культуры” (17 – начало 21 века), включающую перечни основных понятий и персоналий, фрагменты текстов источников, задания для самоконтроля и списки литературы к каждой теме.

Адресовано студентам 3-4 курсов специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)»

УДК 930.85"16/19"(076)
ББК 71.122.5я73+71.122.6я73

ISBN

© Дубровко Е. Н., 2018

©УО
государственный
имени Ф. Скорины», 2018

«Гомельский
университет

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Содержание

Введение.....	4
.....	
Тема 1. Особенности становления новоевропейской культуры.....	6
Тема 2. Художественные стили 17 века.....	8
.....	
Тема 3. Музыкальная и театральная культура 17 века.....	10
Тема 4. Просвещение как ведущая идеология 18 века.....	12
Тема 5. Художественные стили 18 века.....	14
Тема 6. Европейская литература 18 века.....	16
Тема 7. Театральная культура 18 века.....	18
.....	
Тема 8: Музыка как высший вид искусства 18 века.....	20
Тема 9. Художественные направления в культуре 19 века.....	22
.....	
Тема 10 Театр и драматургия 19 века.....	24
Тема 11. Музыка 19 века.....	26
Тема 12. Художественные течения 20 века.....	28
Тема 13. Основные направления в литературе 20 века.....	30
Тема 14 Театр и драматургия 20 века.....	32
Тема 15 Музыка 20 века.....	34
Тема 16 Кино как явление культуры.....	36

Введение

Дисциплина «Теория и история культуры» является важным компонентом обучения студентов специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)» и представляет из себя объёмный и сложный курс, охватывающий проблемы теории культуры и истории культуры от её зарождения до современности. Результатом изучения дисциплины должно быть формирование у студентов умения характеризовать основные этапы в истории мировой культуры и закономерности их последовательного развития. Членение этой дисциплины на разделы обусловлено внутренней логикой историко-культурного процесса и позволяет последовательно проследить его ход от ранних форм культуры, через античную культуру, культуру эпохи средневековья и Возрождения до эпохи Нового времени и культуры 20 – начала 21 века.

Культура 17 – начала 21 века (от конца эпохи Возрождения до современности), несомненно, представляет наиболее сложный объект изучения и осмысления. Это крайне насыщенное время, когда наблюдается значительная активизация социокультурной динамики на фоне генезиса, формирования и трансформации индустриального общества на Западе, происходит существенное усложнение культурной ситуации (вплоть до состояния мозаичности современной культуры), идет интернационализация (глобализация) культуры в условиях становления мирового капиталистического хозяйства. Система ценностей европейской культуры Нового времени (рационализация сознания, индивидуализм, распространение грамотности, секуляризация образования, признание многообразия школ и течений в философии, науке, художественной культуре, конфессиональный плюрализм), связанная с возрожденческими и реформационными процессами, научной революцией 17 века и культурой Просвещения, подверглась на рубеже 19–20 столетий переоценке, даже критике. Однако черты культурной ситуации современности представляют собой, без сомнения, развитие именно европейской культурной традиции, подтверждением чему стало явление, получившее в современной науке название вестернизация.

Изложение учебного материала по дисциплине «Теория и история культуры» предполагает наличие междисциплинарных связей с такими учебными курсами, как «Всеобщая история», «Всеобщая история искусства», «История культуры Беларуси» и «История культуры России и Украины». Это позволяет, во-первых, опираться

на полученные студентами знания об особенностях хода исторического процесса в рассматриваемое время; во-вторых, сконцентрироваться на анализе тех сфер культуры, которые мало охвачены курсом «Всеобщая история искусства»: литература, театр, музыка, кинематограф (с 20 столетия); в-третьих, минимизировать внимание к истории культуры Беларуси, России и Украины ввиду наличия соответствующих отдельных курсов.

В результате изучения дисциплины «Теория и история культуры» (17 – начало 21 века) студент должен:

- знать основные этапы истории мировой и национальной культуры на указанном временном отрезке, а также закономерности их последовательного развития;
- знать основные достижения в развитии материальной и духовной культуры 17 – начала 21 века.
- уметь использовать основные понятия, знания о закономерностях развития культуры и фактический материал по истории культуры 17 – начала 21 века в своей будущей теоретической и практической деятельности.

Изучение курса позволит сформировать представление о сущности культуры, проблемах ее исторической эволюции; последовательно проследить историю культуры, охарактеризовав основные этапы ее развития, творчество наиболее выдающихся представителей, закономерности развития; сформироваться как гармонично развитым, способным к креативному мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной деятельности личностям; приобщиться к классическим образцам мирового культурного наследия.

Практическое руководство содержит тематику семинарских занятий по курсу “Теория и история культуры” (17 – начало 21 века), включая перечни основных понятий и персоналий, фрагменты текстов источников, предложенных для самостоятельного анализа, задания для самоконтроля и списки основной литературы к каждой теме

Пособие предназначено для студентов 3–4 курсов специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)».

Тема 1. Особенности становления новоевропейской культуры.

Занятие 1.

1. Культурные итоги Реформации.
2. Контрреформация и её значение для культуры.
3. Распад Европы как духовной целостности.

Занятие 2.

4. Научная революция 17 века.
5. Открытия и изобретения 17 века.
6. Рационализм в культуре нового времени, его особенности.

Понятия и персоналии для запоминания

Реформация, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли, пуританизм, гугеноты, Нантский эдикт, «божественное предопределение», катехизис, контрреформация, Тридентский собор, Орден иезуитов, «охота на ведьм», секуляризация культуры, научная революция, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Иоганн Кеплер, экспериментальный метод, Рене Декарт, Исаак Ньютон, механистическая модель мира, деизм, рационализм, сенсуализм, Блез Паскаль, Томас Гоббс, Гуго Гроций.

Тексты источников для анализа: «... вместо большого числа правил, составляющих логику, я заключил, что было бы достаточно четырех следующих, лишь бы только я принял твердое решение постоянно соблюдать их без единого отступления.

Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению.

Второе – делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.

Третье – располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу.

И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено...

...что больше всего удовлетворяло меня в этом методе – это уверенность в том, что с его помощью я во всем пользовался

собственным разумом если не в совершенстве, то по крайней мере как мог лучше....»

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – С. 250 – 296.

Источники и литература

1. Виргинский, В. С. Очерки истории науки и техники XVI—XIX вв. / В. С. Виргинский. – М.: Просвещение, 1984. – 287 с.
2. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры нового времени (16-19 вв.) / Л. Н. Дорогова. – М.: КНОРУС, 2013. – 213 с.
3. История Европы: в 8 тт. – М.: Наука, 1994 – Т. 4. – 516 с.
4. Кёнигсбергер, Г. Европа раннего нового времени 1500-1789 / Г. Кёнигсбергер. – М.: Весь Мир, 2006. – 320 с.
5. Креленко, Н. С. История культуры от Возрождения до модерна / Н. С. Креленко. – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с.
6. Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса. – Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 528 с.
7. Раков, В. М. "Европейское чудо": Рождение новой Европы в XVI-XVIII вв. / В. М. Раков. – Пермь: Издательство Пермского университета, 1999. – 256 с.
8. Тарнас, Р. История западного мышления / Р. Тарнас. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 448 с.
9. Якимович, А. К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 445 с.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные течения протестантизма, оформившиеся в 16–17 веках.
2. Разъясните, в чём состоит новое понимание личности, принесённое протестантизмом.
3. Охарактеризуйте влияние Реформации и Контрреформации на сферу образования.
4. Объясните феномен ведьмomanии в европейских странах в конце 16–17 веках.
5. Назовите крупнейших учёных эпохи научной революции 17 века.
6. Проясните содержание понятия «научная революция 17 века».
7. Можно ли говорить о том, что с 17 века научная деятельность постепенно становится профессиональной? Докажите.

8. Расскажите, как поменялась модель (картина) мира вследствие научной революции 17 века.
9. Какие идеи в миропонимание европейцев ввели учёные 17 века?
10. Докажите, что в 17 столетии набирал силу процесс секуляризации европейской культуры.

Тема 2. Художественные стили 17 века.

Занятие 1.

1. Барокко как идейное и культурное движение 17 века.
2. Общая характеристика литературы барокко.
3. Региональные варианты барокко.

Занятие 2.

4. Классицизм как культурный стиль.
- 5 Литература классицизма.
6. Драматургия классицизма.

Понятия и персоналии для запоминания

Барокко, Бальтасар Грасиан, Эммануэле Тезауро, «маринизм», «культизм», «прециозность», Франсиско де Кеведо, Педро Кальдерон, пасторальный роман, галантно-героический роман, классицизм, Николо Буало, Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Жан де Лафонтен.

Тексты источников для анализа:

«Божественная дочь Разума многим знакома ...Она ОСТРОТОЮ зовется... она чистейший свет ораторского и поэтического искусства, живой дух мертвых страниц, насладительнейшая приправа к мудрой беседе; высшее из усилий ума... Под Остротами прежде понимали Изысканные НАИМЕНОВАНИЯ, то есть Переносные и Метафорические употребления Имен; потом стали понимать также и изысканные ВЫСКАЗЫВАНИЯ, то есть Остроумные и Изящные Фразы, Описания... Поэтому и отныне всякое изысканное высказывание пусть же зовется Остротою: произнесенное устами, или на бумаге, или на мраморе запечатленное есть плод ОРАТОРСКОГО ОСТРОУМИЯ; а всякая изобретательная и изящная Картина либо Статуя есть плод ОСТРОУМИЯ ПРЕДМЕТНОГО. Первое родит Глагольную остроту, второе — остроту Символическую...»

Тезауро, Э. Подзорная труба Аристотеля / Э. Тезауро. – СПб.: Алетейя, 2002. – С. 7-10.

«...и показал французам
Простой и стройный стих, во всем угодный музам,

Велел гармонии к ногам рассудка пасть
И, разместив слова, удвоил тем их власть.
Очистив наш язык от грубости и скверны,
Он вкус образовал взыскательный и верный,
За легкостью стиха внимательно следил
И перенос строки сурово запретил.
Его признали все; он до сих пор вожатый;
Любите стих его, отточенный и сжатый,
И ясность чистую всегда изящных строк,
И точные слова, и образцовый слог!...»

Буало, Н. Поэтическое искусство / Н. Буало. – М.: Азбука, 2010. – С. 27.

Источники и литература

1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры нового времени (16-19 вв.) / Л. Н. Дорогова. – М.: КНОРУС, 2013. – 213 с.
2. Европейская поэзия 17 века. – М.: Художественная литература, 1977. – 928 с.
3. Луков, Вл. А. История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней / Вл. А. Луков. – М.: Академия, 2009. – 512 с.
4. Обломиевский, Д. Д. Французский классицизм: очерки / Д. Д. Обломиевский. – М.: Наука, 1968. – 376 с.
5. Пинский, Л. Ренессанс, барокко, просвещение / Л. Пинский. – М.: РГГУ, 2002. – 832 с.
6. Пустовит, А. В. История Европейской культуры / А. В. Пустовит. – Киев: МАУП, 2004. – 400 с.
7. Ротенберг, Е. И. Западноевропейское искусство XVII века / Е. И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1971. – 520 с.
8. Якимович, А. К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 445 с.
9. <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/lukov-franciya/index.htm>

Контрольные вопросы:

1. Назовите основных теоретиков барокко.
2. Охарактеризуйте стилистические особенности барокко.
3. Поясните, почему возникновение барокко часто связывают с Контрреформацией?
4. Приведите примеры региональных вариантов барокко в европейской литературе.
5. Сравните ренессансную и барочную модели мира. Сделайте вывод.
6. Назовите основного теоретика классицизма 17 века.

7. Охарактеризуйте основные принципы классицизма.
8. Расскажите, что значит нормативный характер классицизма.
9. Выявите роль государственной власти во Франции в становлении классицизма.
10. Объясните, в чём состояла особенность европейской художественной культуры 17 века по сравнению с предыдущими эпохами.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 3. Музыкальная и театральная культура 17 века.

1. Появление новых музыкальных жанров и форм.
2. Зарождение оперы.
3. Место театра в культуре нового времени.

Понятия и персоналии для запоминания

«Драма для музыки», Клаудио Монтеверди, Жан-Батист Люлли, опера-сериа, опера-буффа, опера-семисериа, комическая опера, классицистская трагедия, театр Французской Комедии (Comedie Francaise), театральная монополия.

Тексты источников для анализа:

«Из Указа Людовика XIII о снятии с актеров бесчестия (1641)»

Опасаясь, как бы комедии, которые ставятся с пользой для развлечения народа, не сопровождались иногда бесчестными представлениями, производящими дурное впечатление на души, мы решили отдать надлежащее распоряжение, чтобы избежать таковых непотребств. Посему мы настоящим приказом, подписанным нами собственноручно, особо приказываем и запрещаем всем актерам, под страхом публичного поношения и других соответствующих кар, представлять какие-либо бесчестные действия или пользоваться какими-либо распутными или двусмысленными словами, которые могли бы оскорбить общественную нравственность. ... В тех случаях, когда указанные актеры таким образом устроят свои театральные представления, что в них не будет ничего непристойного, мы желаем, чтобы их профессия, могущая вполне невинно отвлекать народ от разных дурных занятий, не могла быть им поставлена в укор и не считалась порочащей их доброе имя в общественной жизни. Мы делаем это для того, чтобы их желание избежать упреков, которым они до сих пор подвергались, в такой же степени побуждало их держаться в пределах их обязанностей в отношении публичных представлений, как и страх наказаний, которые неминуемо должны постигнуть их, если бы они нарушили настоящий указ.»

Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – С. 110-111.

«...Театр этот был сооружен, как и все другие театры, возникшие в ту эпоху, в зале для игры в мяч ... у одной из его узких сторон возвышалась эстрада...

К стенам зала для игры в мяч... были прислонены два или три этажа деревянных галерей, расположенных таким образом, что

половина зрителей видела актеров лишь сбоку, а те, кто занимал первые ложи, которые считались особенно хорошими местами, сидели слишком далеко от сцены и нуждались в превосходных органах слуха и зрения. Можно было, правда, поместиться ближе к сцене, пойдя в партер, но помимо того, что там надо было стоять, целый ряд значительных неудобств мог отвратить от этого места. Один современный автор описал их достаточно простодушно:

«Партер, — говорит он, — очень неудобен вследствие тесноты; там помещается тысяча мошенников попеременно с порядочными людьми, которым они иногда желают нанести оскорбления. Они затевают ссору по самому ничтожному поводу, хватаются за шпагу и прерывают спектакль. Даже когда они совершенно спокойны, они не перестают разговаривать, кричать и свистать; и так как они ничего не заплатили за вход и приходят сюда только за неимением другого занятия, они мало заботятся о том, чтобы услышать, что говорят актеры...»

Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. — СПб.: Изд-во СПб АТИ, 2007. — С. 112-113.

Источники и литература

1. Европейская драматургия XVII – XVIII веков: сборник. — М.: Дрофа, 2007. — 816 с.
2. Иллюстрированная история мирового театра / Д. Р. Браун. — М.: БММ АО, 1999. — 582 с.
3. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка 17-18 веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. — М.: Музыка, 1977. — 528 с.
4. Мокульский С. История западноевропейского театра: в 8 т. / С. Мокульский. — Т. 1. — М.: Наука, 1956. — 752 с.
5. Смирнова Л. Н. Популярная история театра / Л. Н. Смирнова. — М.: Мультимедиа, 2008. — 1522 с.
6. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. — СПб.: Изд-во СПб АТИ, 2007. — 638 с.
7. <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/lukov-franciya/index.htm>

Контрольные вопросы:

1. Перечислите новые музыкальные формы, появившиеся в 17 веке.
2. Охарактеризуйте развитие инструментальной музыки в 17 столетии.
3. Назовите крупнейших европейских драматургов 17 века.
4. Раскройте содержание понятия «классицистский театр».

5. Сравните влияние внутриполитических событий во Франции, Англии, Испании на театральную жизнь этих стран.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 4. Просвещение как ведущая идеология 18 века.

Занятие 1.

1. Идейные истоки просветительской идеологии.
2. Концепция Просвещения и его характерные черты
3. Особенности английского Просвещения, его культурные идеалы.

Занятие 2.

4. Французское Просвещение
5. Немецкое Просвещение
6. Противоречивые явления культуры эпохи Просвещения.

Понятия и персоналии для запоминания

Рационализм, общественный договор, принцип разделения властей, права человека, прогресс, Джон Локк, Шарль де Монтескьё, Вольтер, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Готхольд Лессинг, Иммануил Кант, Георг Гегель, Фридрих Шеллинг, масонство, контрпросвещение, утопии эпохи Просвещения, Этьен-Габриэль Морелли, Жан Мелье.

Тексты источников для анализа:

«... мы видим, что во всем творит лишь *одно начало* — *человеческий разум*, который всегда занят тем, что из многого создает единое, из беспорядка — порядок, из многообразия сил и намерений — соразмерное целое, отличающееся постоянством своей красоты. От бесформенных искусственных скал, которыми украшает свои сады китаец, и до египетской пирамиды и до греческого идеала красоты — везде виден замысел, везде видны намерения человеческого рассудка, который не перестает думать, хотя и достигает разной степени продуманности своих планов. Если рассудок мыслил тонко и приблизился к высшей точке в своем роде... творения его становятся образцовыми; в них — вечные правила для человеческого рассудка всех времен. Так, например, невозможно представить себе нечто высшее, нежели египетская пирамида или некоторые создания греческого и римского искусства. Они, все в своем роде, суть окончательно решенные проблемы человеческого рассудка, и не может быть никаких гаданий о том, как лучше решить ту же проблему, и о том, что она будто бы еще не разрешена, ибо исчерпано в них чистое понятие своего предназначения, исчерпано наиболее легким, многообразным, прекрасным способом. Уклониться в сторону значило бы впасть в ошибку ...Вообще говоря, дорога культуры на нашей земле, дорога с поворотами, резкими углами, обрывами и уступами, — это не поток, что течет плавно и спокойно, как широкая

река, а это низвергающаяся с покрытых лесом гор вода; в водопад обращают течение культуры на нашей земле страсти человеческие. Ясно, что весь порядок нашего человеческого рода рассчитан и настроен на такие колебания, на такую резкую смену. Мы ходим, попеременно падая в левую и в правую стороны, и все же идем вперед, — таково и поступательное движение культуры народов и всего человечества...»

Гердер, И. Г. Идеи к философии человечества / И. Г. Гердер. – М.: Наука, 1977. – С. 440-445.

Источники и литература

1. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры нового времени (16–19 вв.) / Л. Н. Дорогова. – М.: КНОРУС, 2013. – 213 с.
2. Зарубежная литература XVIII в. Хрестоматия. Учебное пособие: в 2-х частях. – М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.
3. История Европы: в 8 тт. – М.: Наука, 1994 – Т. 4. – 516 с.
4. Кенигсбергер, Г. Европа раннего нового времени 1500-1789 / Г. Кёнигсбергер. – М.: Весь Мир, 2006. – 320 с.
5. Креленко, Н. С. История культуры от Возрождения до модерна / Н. С. Креленко. – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с.
6. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 445 с.
7. <http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/antiseri-reale-zapadnaya-filosofiya/index.htm>

Контрольные вопросы

1. Определите хронологические рамки эпохи Просвещения.
2. Поясните, какие идеи прошлых эпох использовала идеология Просвещения.
3. Выделите характерные черты концепции Просвещения.
4. Раскройте содержание такого явления конца 18 века, как контрпросвещение.
5. Объясните, с чем связано появление множества авантюристов и мистиков в Европе 18 века (Казанова, Каллиостро и т.п.).
6. Разъясните, почему Джона Локка рассматривают как основоположника идеологии либерализма.
7. Назовите основных представителей французской просветительской мысли.
8. Покажите, в чём отличие рассуждений Жана Жака Руссо о цивилизации от взглядов большинства просветителей.

9. Почему в германских государствах распространение просветительских идей имело характер более ограниченный, чем в Англии или Франции?

10. Докажите, что Просвещение стало ступенью секуляризации сознания европейского общества.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 5. Художественные стили 18 века

1. Барокко и классицизм в 18 столетии.
2. Реализм и сентиментализма в 18 столетии
3. Искусство рококо

Понятия и персоналии для запоминания

Рококо, просветительский реализм, классицизм, сентиментализм, культ чувства, Жан Батист Грёз, Жан Батист Шарден, Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан Оноре Фрагонар, Этьен Морис Фальконе.

Тексты источников для анализа:

«Буше... Какие краски! Какое разнообразие! Какое богатство вещей и сюжетов! У этого художника есть все, кроме правды. Нет ни одной части в его композициях, которая, взятая отдельно от других, не нравилась бы вам; и целое вас пленяет. Спрашиваешь себя: но где же виданы пастушки, одетые с таким изяществом и роскошью? Что именно могло свести в одно место, в чистом поле, вдали от жилья, под арками моста, этих женщин, мужчин, детей, быков, коров, баранов, собак, вязанку соломы, воду, огонь, фонарь, жаровню, кувшины, котлы? Что делает там прелестная женщина, так хорошо одетая, чистая и соблазнительная?... Какое бессмысленное нагромождение предметов! Чувствуешь разумом всю его нелепость, и в то же время от картины невозможно оторвать глаз. Она приковывает к себе взор. К ней возвращаешься. Эта странность так приятна, так неподражаема, и так редкостна эта нелепость! И сколько здесь воображения, эффекта, волшебства и легкости!...»

Дидро, Д. Собрание сочинений в 10 томах / Д. Дидро. – Т. 6: Искусство. – М.: ОГИЗ, 1946. – С. 41.

«..По-видимому, наш друг Грёз немало поработал... Паралитик, за которым ухаживают его дети...— картина нравов. Она свидетельствует, что и в этом жанре можно создавать композиции, делающие честь способностям и чувствам художника... Грёз очень умен и обладает большим вкусом. Когда он пишет, он весь уходит в свое произведение; он глубоко взволнован; он дарит миру сюжет таким, каким обдумал его в своей мастерской: он то печален, то весел, то легкомыслен или серьезен, то галантен или скромн, в зависимости от того, что занимало утром его кисть и воображение...»

Дидро, Д. Собрание сочинений в 10 томах / Д. Дидро. – Т. 6: Искусство. – М.: ОГИЗ, 1946. – С. 47–48.

«Из картин Шардена выставлены: Возвращение с охоты, Дичь, Рисующий молодой ученик, видный со спины, Девушка за вышиванием и две небольшие картины, изображающие плоды. Все эти вещи натуральны и правдивы. Вам хочется пить, и вы берете эту бутылку; персики и виноград будят аппетит, рука сама тянется к ним. Шарден умен, он изучил теорию своего ремесла, он пишет в своей собственной манере, и наступит день, когда каждый пожелает приобрести его картины...».

Дидро, Д. Собрание сочинений в 10 томах / Д. Дидро. – Т. 6: Искусство. – М.: ОГИЗ, 1946. – С. 37.

Источники и литература

1. Атлас мировой живописи 11-20 век. – М.: Олма-Пресс, 2006. – 367 с.
2. Даниэль, С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 336 с.
3. Зарубежная литература XVIII в. Хрестоматия. Учебное пособие: в 2-х частях. – М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.
4. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 608 с.
5. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. – М.: Высш. шк.; 2001. – 335 с.
6. Креленко, Н. С. История культуры от Возрождения до модерна / Н. С. Креленко. – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с. – М., 2014.
7. Пинский, Л. Ренессанс, барокко, просвещение/ Л. Пинский. – М.: РГГУ, 2002. – 832 с.
8. Прусс, И. Е. Западноевропейское искусство XVIII в./ И. Е. Прусс. – М.: Искусство, 1974. – 219 с.
9. Якимович А. К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 445 с.

Контрольные вопросы:

1. Назовите новые для европейской культуры художественные стили, появившиеся в 18 веке.
2. Выделите характерные черты классицизма, как художественного стиля 18 века.
3. Сравните место барокко и классицизма в художественной культуре 18 века.
4. Объясните, с чем связано появление стиля сентиментализм, культивировавшего чувства, в эпоху Просвещения с её идеалами.

5. Прокомментируйте характеристику рококо, как «утончённого, лишённого глубокого идейного содержания, аристократического искусства» (БСЭ 1955 г., т. 36). Можно ли с ней согласиться?

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 6. Европейская литература 18 века

- 1 Связь литературы 18 века с идеологией Просвещения.
- 2 Особенности просветительского классицизма и реализма.
- 3 Характерные черты литературы сентиментализма.

Понятия и персоналии для запоминания

Александр Поуп, «Веймарский классицизм», Иоганн Вольфганг Гёте, Фридрих Шиллер, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Дени Дидро, Лоренс Стерн, движение «Бури и натиска».

Тексты источников для анализа:

«...Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владений его величества открытыми мной странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например: буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве образца, возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по божественному праву. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, князей их подвергают пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, отправленную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников.

Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства к британской нации, которая может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний; своим высоким духовным качествам, содействующим преуспеянию религии и просвещения...».

Свифт, Дж. Сказка бочки. Путешествия Гулливера / Дж. Свифт. – М.: Правда, 1987. – С. 387.

«...напрасно уклоняешься: над нами
Судьбы рука железная; ея
Одно движенье высший нам закон,
Которому покорны сами боги.
Безсмертной девой надо всем безмолвно
Царит необходимость; что возложит,
Неси, и что прикажет, исполняй...
...должна ему последовать...»

Гёте, И. В. Ифигения в Тавриде / И. В. Гёте. – Санкт-Петербург:
Я. А. Исаков, 1874. – С. 85 .

Источники и литература

1. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М.: Наука, 1980. – 257 с.
2. Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия. Учебное пособие: в 2-х частях. – М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.
3. История Европы: в 8 тт. – М.: Наука, 1994 – Т. 4. – 516 с.
4. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. – М.: Высш. шк.; 2001. – 335 с.
5. Луков, Вл. А. История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней / Вл. А. Луков. – М.: Академия, 2009. – 512 с.
6. Обломиевский, Д. Д. Французский классицизм: очерки / Д. Д. Обломиевский. – М.: Наука, 1968. – 376 с.
7. Тураев, С. В. Введение в западноевропейскую литературу XVIII века / С. В. Тураев. – М.: Высшая школа, 1962. – 68 с.

Контрольные вопросы

1. Назовите писателей-представителей основных стилевых направлений в европейской литературе 18 века.
2. Определите основные жанры, получившие распространение в европейской литературе 18 века.
3. Докажите, что в 18 столетии на основе идей Просвещения преодолевается разобщённость отдельных литератур Европы.
4. Поясните, чем обусловлен расцвет сатиры и иронии в литературе Просвещения.
5. Можно ли характеризовать 18 век в европейской литературе как преимущественно «век прозы»? Докажите.

Тема 7. Театральная культура 18 века

1. Французский театр эпохи Просвещения.
2. Английский просветительский театр.
3. Особенности развития итальянского и немецкого театров 18 века.

Понятия и персоналии для запоминания

Мещанская драма, Пьер Огюстен Бомарше, дивертисмент, Ричард Бринсли Шеридан, Дэвид Гаррик, комедия нравов, реформа Карло Гольдони, Готхольд Эфраим Лессинг, Веймарский театр.

Тексты источников для анализа:

«Вскоре после Реставрации актеры короля некоторое время играли публично в театре «Красный бык», а затем перешли во вновь выстроенное здание на Вер-стрит около Клер-Маркета. Здесь они оставались год или два, после чего перешли в королевский театр Друри-Лейн, где впервые были применены декорации ... что было весьма дорого и обременительно для актеров. Это очень ухудшило их доходы по сравнению с тем, что было раньше...

Около того времени, когда на лондонской сцене впервые появились декорации, женщины научились исполнять женские роли. С тех пор мы видели в обоих театрах несколько актрис, по заслугам прославленных как своей красотой, так и своей превосходной игрой. ... Все это время театральная музыка ежегодно совершенствовалась и в настоящее время достигла высшего совершенства, какое мне только известно. Но, несмотря на все такие преимущества, репутация театра и любовь к нему публики сильно упали. В недавнее время некоторые оказались сурово настроенными против театра и с трудом считали терпимой постановку пьес на сцене...»

Wright, J. *Historia Histrionica* // Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – С. 129-130.

«...Нет, ваше сиятельство... думаете, что если вы — сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого не мудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую

находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы еще хотите со мною тягаться...»

Бомарше. Женитьба Фигаро // Бомарше. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Худож. лит., 1966. – Т. 1. – С. 312.

«Вопрос о главных качествах великого актера. Я хочу, чтобы он был очень рассудочным; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем...

Что же такое театральная правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений, жестов идеальному образу, созданному воображением поэта и зачастую еще преувеличенному актером. Вот в чем чудо. Этот образ влияет не только на тон, - он изменяет поступь, осанку. Поэтому-то актер на улице и актер на сцене - люди настолько различные, что их с трудом можно узнать...»

Дидро, Д. Парадокс об актере // Дидро, Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 540-542, 544-545.

Источники и литература

Европейская драматургия XVII – XVIII веков: сборник. – М.: Дрофа, 2007. – 816 с.

Иллюстрированная история мирового театра / Д. Р. Браун. – М.: БММ АО, 1999. – 582 с.

Мокульский С. История западноевропейского театра: в 8 т. / С. Мокульский. – Т. 2. – М.: Наука, 1957. – 897 с.

Обломиевский, Д. Д. Французский классицизм / Д. Д. Обломиевский. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1968. – 358 с.

Смирнова Л. Н. Популярная история театра / Л. Н. Смирнова. – М.: Мультимедиа, 2008. – 1522 с.

Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 638 с..

<http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/istoriya-zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm>

Контрольные вопросы

1. Назовите крупнейших европейских драматургов 18 века.
2. Пояснит, какие типы театров существовали в 18 столетии.
3. Охарактеризуйте сущность изменения общественной функции театра в 18 веке.
4. Докажите, что правительства европейских государств 18 столетия контролировали деятельность театров.

5. Объясните, в чём состояло новаторство принципов сценического искусства, предложенных просветителями.

Тема 8. Музыка как высший вид искусства 18 века

1. Творчество И.С. Баха.
2. Роль Г.Ф. Генделя в развитии оперы. Оперная реформа К.В. Глюка.
3. Венская классическая школа (И. Гайдн, В.А. Моцарт).

Понятия и персоналии для запоминания

Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Кристоф Виллибальд Глюк, Венская классическая школа, Иозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт.

Тексты источников для анализа:

«Мангейм, 20 декабря 1777

... Я здесь наделал много Comotion /волнение, шум/. Я пишу это в 11 часов ночи, потому что иначе у меня нет времени. Встать раньше 8-ми часов мы не могли, потому что в нашей комнате (поскольку это первый этаж) день наступает только в ½ 9-го. Тогда я быстренько одеваюсь. В 10 часов я усаживаюсь за сочинение до 12 или до ½ 1, потом иду к Вендлингу. Там я пишу ещё немного до ½ 2, потом мы садимся обедать. Между тем уже 3 часа. Тут мне надо в Майнцкий двор (гостиницу) к одному голландскому офицеру, чтобы дать ему урок по gallanterie /galanterie (фр.). Это слово становится модным в немецком языке с начала 18 века. В литературе «галантный» стиль (Galanter Stil) обозначал малые формы развлекательно-эротической поэзии. В музыке это игра в свободной (непринужденной) манере/ и генерал-басу, за что, если я не ошибаюсь, имею 4 дуката за 12 уроков. В 4 часа мне надо домой, чтобы учить дочку. Раньше ½ 5 мы не начинаем, потому что ждём света. В 6 часов я иду к Каннабиху и учу м[адемуазель] Розу. Там я остаюсь ужинать. Потом все беседуют, иногда играют, это время я всегда достаю из кармана книжку и читаю, как я это делал в Зальцбурге. Я писал, что Ваше последнее письмо очень порадовало меня. Это правда! Только одно меня немного огорчило: вопрос не забываю ли я исповедываться? Возразить мне нечего. Только об одном прошу Вас: не думать обо мне так дурно! Я охотно веселюсь, но будьте уверены: несмотря ни на что, я могу быть серьёзен. С тех пор, как я уехал из Зальцбурга (да и в самом Зальцбурге), я встречал таких людей, что мне было бы стыдно говорить и поступать так, как они, несмотря на то, что они на 10, 20 и 30 лет старше меня! Так что я ещё раз прошу Вас самым покорнейшим образом быть обо мне лучшего мнения...»

Вольфганг Амадей Моцарт. Письма. – М.: Аграф, 2000. – С. 73-74.

«Париж, 11 сентября 1778 г.

... Да еще хотелось бы выбраться из Парижа, который я терпеть не могу, хотя дела мои теперь идут все лучше. Не сомневаюсь, что если б я мог вытерпеть здесь несколько лет, то с честью справился бы со своим делом; ибо теперь я довольно-таки известен... Мне действительно следовало бы теперь (потому что я сказал, что уезжаю) сочинить оперу. Я сказал Новеру: если Вы ручаетесь, что ее поставят, как только она будет готова, и если мне точно скажут, сколько я за нее получу, то я останусь здесь еще на 3 месяца и напишу ее. Тогда я не смог бы отступить, иначе подумали бы, что я в себе не уверен. Но этого мне никто обещать не мог (я и сам заранее знал, что это невозможно), потому что здесь так не принято. Как вы, возможно, знаете, здесь поступают так: когда опера бывает готова, ее репетируют и, если глупые французы найдут, что она нехороша, то ее не ставят, и тогда композитор писал напрасно. Если ее найдут хорошей, то ставят на сцене, и каков у нее успех, такова и оплата. Нет никакой определенности...»

Вольфганг Амадей Моцарт. Письма. – М.: Аграф, 2000. – С. 122-125.

Источники и литература

1. Белецкий, И. Кристоф Виллибальд Глюк / И. Белецкий. – Ленинград: Музыка, 1971. – 103 с.
2. Брион, М. Моцарт (серия ЖЗЛ) / М. Брион. – М.: Молодая Гвардия, 2007. – 91 с.
3. Воцелка, К. История Австрии. Культура, общество, политика / К. Воцелка. – М.: Весь мир, 2007. – 512 с.
4. Розеншильд, К. История зарубежной музыки. Вып. 1. / К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1978. – 544 с.
5. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. / Т. Ливанова. В 2-х тт. – Т. 2. – М.: Музыка, 1982. – 622 с.
6. Мугинштейн, М. Хроника мировой оперы. 1600-2000 / М. Мугинштейн. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005, – 640 с.
7. Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша : в 6 тт. – М.: Советская энциклопедия, 1973 – 1982. – Т. 1 – 6.

Контрольные вопросы

1. Назовите крупнейших композиторов 18 века.
2. Определите основные формы инструментальной музыки, распространённые в 18 веке.

3. Объясните, в чём состояла сущность оперной реформы, осуществлённой К.В. Глюком.

4. Охарактеризуйте роль Венской классической школы в развитии музыкального искусства нового времени.

5. Можно ли говорить о влиянии идей Просвещения на музыкальное искусство 18 века. Докажите.

Тема 9. Художественные направления в культуре 19 века.

Занятие 1.

1. Позиции классицизма в культуре 19 в.

2. Романтизм – идейное и художественное направление в духовной культуре конца 18 – первой половины 19 в.

3. Особенности реалистического направления в культуре 19 в.

Занятие 2.

4. Натуралистическое направление в литературе, искусстве.

5. Символизм как направление в культуре 19 века.

6. Импрессионизм и постимпрессионизм.

Понятия и персоналии для запоминания

Ампер, Жак Луи Давид, романтизм, проблема «двоемирия», Джордж Гордон Байрон, Вальтер Скотт, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Виктор Гюго, реализм, принцип социального детерминизма, Стендаль, Оноре де Бальзак, Чарльз Диккенс, натурализм, Эмиль Золя, символизм, Шарль Бодлер, «Салон отверженных», Эдуард Мане, Клод Моне, постимпрессионизм, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн.

Тексты источников для анализа:

«Называя «Человеческой комедией» произведение, начатое почти тринадцать лет тому назад, я считаю необходимым разъяснить его замысел, рассказать о его происхождении... Идея этого произведения родилась из сравнения человечества с животным миром... Ведь Общество создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире... Но разнообразию животного мира природа поставила границы, в которых Обществу не суждено было удержаться. ... Общественное состояние отмечено случайностями, которых никогда не допускает Природа, ибо общественное состояние складывается из Природы и Общества...

Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главные события из жизни Общества, создавая типы путем

соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров; быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками, — историю нравов.»

Бальзак О. Предисловие // Бальзак, О. Собрание соч.: в 24 т. – Т 1.: Человеческая комедия. – М.: Правда, 1960. – С. 21-26.

«Безумье, скарденность, и алчность, и разврат

И душу нам гнетут, и тело разъедают;

Нас угрызания, как пытка, услаждают,

Как насекомые, и жалят и язвят.

Упорен в нас порок, раскаянье притворно;

За все сторицею себе воздать спеша,

Опять путем греха, смеясь, скользит душа,

Слезам трюсоти омыв свой путь позорный...»

Бодлер, Ш. Цветы зла / Ш. Бодлер. – Спб.: Азбука-классика, 2009. – С. 19.

Источники и литература

1. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века / Ю. Б. Боров. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

2. Зарубежная литература XIX век. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия / Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Просвещение, 1979. – 640 с.

3. Креленко, Н. С. История культуры от Возрождения до модерна / Н. С. Креленко. – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с.

4. Луков, Вл. А. История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней / Вл. А. Луков. – М.: Академия, 2009. – 512 с.

5. Паниотова, Т. С. Культурная история Запада в контексте модернизации (XIX начало XXI в.) / Т. С. Паниотова. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 223 с.

6. Раздольская, В. И. Европейское искусство 19 века. Классицизм, романтизм / В. И. Раздольская. – Спб.: Азбука-классика, 2005. – 368 с.

Контрольные вопросы

1. Разъясните связь стиля ампира с особенностями социально-политической жизни Франции начала 19 века.

2. Назовите крупнейших представителей литературы романтизма в Европе, Северной Америке 19 века.

3. Проведите сравнительный анализ национальных особенностей романтизма в странах Европы

4. Назовите крупнейших представителей литературы реализма в Европе, Северной Америке 19 века.
5. Объясните, почему реализм 19 века называют «критический».
6. Разъясните жанровые и тематические приоритеты европейской художественной культуры реализма
7. Проведите сравнительную характеристику натурализма и символизма
8. Раскройте содержание понятия «декадентство»
9. Назовите основных представителей импрессионизма.
10. Определите основные характеристики постимпрессионизма.

Тема 10. Театр и драматургия 19 века

1. Театр и драматургия в первой половине 19 века.
2. «Новая драма» рубежа 19–20 веков.
3. Театральное искусство рубежа 19–20 веков

Понятия и персоналии для запоминания

Театральная монополия, «бульварный театр», «новая драма», Герхарт Гауптман, Морис Метерлинк, «Свободный театр» Андре Антуана, Отто Брам.

Тексты источников для анализа:

«22 сентября [1887] - два первых спектакля Театра Либр наделали много шума. Дали одноактную пьесу «Жак Дамур», инсценировку одной из новелл Золя, сделанную Леоном Энником, который после того, как его отверг Порель, был прямо на небесах. И сразу показалось, что родился новый театр, а вторая премьера, 30 мая, «Сестры Филомены», написанная двумя молодыми писателями Артуром Билем и Жюлем Видалем по роману братьев Гонкур, сразу же заметно выделила эту небольшую группу любителей...»

Antoine A. Le Theatre. Paris, 1932. V. I. // Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – С. 347.

«В театре, так же как и в литературе, единственным центром, противостоящим, хотя и довольно слабо, бульварной литературе, был натурализм.

Нечто другое, что... называется идеалом, в ту пору подвергалось издевательствам и насмешкам... в ту эпоху я противопоставил могущественному театру - Театру Либр, театру натуралистическому - мой Театр д'Ар, театр идеалистический... Поэты и актеры, мы стали плотниками, портными, механиками, декораторами, рабочими сцены... и если нам не хватало актеров, мы, поэты, работали вместо них».

Knowles D. La Reaction idealiste au theatre depuis 189 // Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – С. 358.

«В Европе оформилось движение противников подобных декоративных эффектов, которые утверждают, что великие пьесы выигрывают, когда их представляют на фоне самой простой обстановки. Это движение, безусловно влиятельное, уже распространилось от Кракова до Москвы, от Парижа до Рима, от Лондона до Берлина и Вены. Режиссеры видят эту подстерегающую

их впереди опасность; они понимают, что стоит людям однажды осознать этот факт, стоит им один раз вкусить прелесть постановки без декораций, как они пойдут дальше и пожелают увидеть пьесу, поставленную без актеров, а затем пойдут еще дальше и еще дальше, так что в конце концов они, а не режиссеры, произведут коренную реформу театрального искусства.

В выводе о театре без актеров есть своя логика... мне приятно видеть режиссеров, которые уже сейчас поддерживают эту идею. Упразднив актера, вы упраздните средство, с помощью которого создается и насаждается низкопробный сценический реализм. Со сцены будет изгнана живая фигура, которая запутывала нас, побуждая смешивать действительность с искусством, — живая фигура, в которой были заметны слабость и трепет человеческой плоти.

Актер должен будет уйти, а на смену ему грядет фигура неодушевленная - назовем ее сверхмарионеткой, пока она не завоевала права называться другим, лучшим именем...

Я искренно мечтаю о возвращении в театр символа - сверхмарионетки; стоит ему только прийти и показаться нам, как его полюбят с такой силой, что мы сможем вернуть себе древнюю радость участия в праздничных церемониях: снова люди будут, ликуя, восславлять сотворение мира, воспевать земное существование и обращаться с благостной и счастливой молитвой к смерти...»

Крэг, Э. Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Э. Г. Крэг. – М.: Искусство, 1988. – С. 213-233.

Источники и литература

1. Иллюстрированная история мирового театра / Д. Р. Браун. – М.: БММ АО, 1999. – 582 с.
2. История западноевропейского театра / Под. ред. Г. Бояджиева: в 8 тт. – Т. 5. – М.: Искусство, 1970. – 639 с.
3. Луков, Вл. А. История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней / Вл. А. Луков. – М.: Академия, 2009. – 512 с.
4. Смирнова, Л. Н. Популярная история театра / Л. Н. Смирнова. – М.: Мультимедиа, 2008. – 1522 с.
5. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 638 с.

Контрольные вопросы

- 1 Назовите крупнейших западноевропейских драматургов 19 века.
- 2 Выявите национальную специфику в театральной жизни европейских государств 19 века. Приведите примеры.

3 Можно ли говорить о коммерциализации театра в 19 веке? Докажите.

4. Определите основные черты «новой драмы» рубежа 19–20 в.

5 Разъясните основные принципы творчества французского «Свободного театра» Андре Антуана

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 11. Музыка 19 века

1. Романтизм в музыкальном искусстве 19 века.
2. Оперное искусство в 19 веке.
3. Музыкальное искусство рубежа 19–20 веков

Понятия и персоналии для запоминания

Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Рихард Вагнер, Франц Шуберт, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс, Людвиг Ван Бетховен, Клод Дебюсси.

Тексты источников для анализа:

«Между Вагнером и Мане существует глубокое сродство, мало кем ощущаемое, но давно уже обнаруженное таким знатоком всего декадентского, как Бодлер. Из красочных штрихов и пятен выколдовывать в пространстве мир — к этому сводилось последнее и утонченнейшее искусство импрессионистов. Вагнер достигает этого тремя тактами, в которых уплотняется целый мир души. Краски звездной полуночи, тянущихся облаков, осени, жутко унылых утренних сумерек, неожиданные виды залитых солнцем далей, мировой страх, близость рока, робость, порывы отчаяния, внезапные надежды, впечатления, которые ни один из прежних музыкантов не счел бы достижимыми, — все это он с совершенной ясностью живописует несколькими тонами одного мотива.»

Шпенглер О, *Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории* / О. Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. – С. 472.

«Около половины четвертого сопровождал Шопена в коляске на прогулку. Несмотря на усталость, был счастлив оказаться ему в чем-либо полезным... Авеню Елисейских полей, арка Звезды, бутылка вина в кабачке; остановка у заставы и т.д. На прогулке он говорил мне о музыке, и это воодушевляло его. Я спросил его, на чем основывается логика в музыке. Он разъяснил мне, что такое гармония и контрапункт, почему fuga является истинной логикой в музыке, и добавил, что быть знатоком fuga — значит познать стихию причин и следствий в музыке. Я подумал, как бы я был счастлив ознакомиться со всем этим, с тем, что приводит в отчаяние вульгарных музыкантов. Возникла мысль о наслаждении, которое черпают в науке ученые, достойные этого звания. Подлинная наука — не то, что обычно понимают под этим словом, не отличная от искусства область познания, нет! Наука, так рассматриваемая, представленная таким человеком, как Шопен, — само искусство. Зато и искусство уже не

таково, каким его представляет себе чернь, — не вдохновение, которое приходит неизвестно откуда и шествует наугад, не живописная только внешность вещей. Это — сам разум, украшенный гением, следующий по непреложному пути, установленному высшими законами. Это увлекает мою мысль к различию между Моцартом и Бетховеном. В тех местах, сказал мне Шопен, где Бетховен не ясен и как бы утрачивает последовательность, причиной является не нарочитая и немного дикая оригинальность, за которую его прославляют, а то, что он отвертывается от вечных принципов; Моцарт же — никогда. Каждая из частей его марша, всегда согласуясь со всеми другими, образует мелодический напев и в совершенстве его выдерживает; вот где контрапункт «*punto contrapunto*». Он мне также сказал, что аккорды обычно изучались до контрапункта, т.е. до последовательности нот, которая и ведет к аккордам... Берлиоз лепит аккорды и, как умеет, заполняет интервалы. Эти люди, страстно увлеченные стилем, предпочитают оказаться в глупом положении, лишь бы не лишиться важного вида.»

Делакруа Э. Дневник. 1848 // Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: в 4 т. — М. — Л.: Гос. изд-во изобр. искусств, 1936. — Т. 2. — С. 320-321.

Источники и литература

1. Алексеева, Л. Н. Страницы зарубежной музыки XIX в. / Л. Н. Алексеева. — М.: Знание, 1983. — 112 с.
2. Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4. / М. Друскин. — М.: Музыка, 1983. — 528 с.
3. История зарубежной музыки: в 6 выпусках. — Вып. 5. — М.: Музыка, 1988. — 448 с.
4. Кравченко, Т. Ю. Композиторы и музыканты / Т.Ю. Кравченко. — М.: АСТ, Астрель, Ермак, 2004. — 511 с.
5. Мугинштейн, М. Хроника мировой оперы. 1600-2000/ М. Мугинштейн. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005, — 640 с.
6. Музыкальный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — 672 с.

Контрольные вопросы

- 1 Выявите характерные черты музыки романтизма.
- 2 Можно ли говорить о реализме в музыкальном искусстве 19 века? Докажите.
- 3 Охарактеризуйте явления «водевиль», «варьете», «оперетта».

4. Назовите крупнейших оперных композиторов второй половины 19 века.

5 Объясните изменения, произошедшие в музыкальном искусстве на рубеже 19–20 вв.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 12. Художественные течения 20 века. Занятие 1.

1. Модерн – идейно-художественное движение конца 19 – начала 20 в.
2. Модернизм как художественное движение 20 в.
3. Художественные течения модернизма (фовизм, экспрессионизм, примитивизм, кубизм).

Занятие 2.

4. Художественные течения модернизма (абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм).
5. Развитие архитектуры в 20 в.
6. Постмодернизм и его место в современной культуре.

Понятия и персоналии для запоминания

Неоклассика, модерн, Виктор Орта, Луис-Комфорт Тиффани, Эктор Гимар, Густав Климт, Обри Бердсли, авангардизм, фовизм, Анри Матисс, экспрессионизм, Эдвард Мунк, Франц Марк, группа «Мост», «Синий всадник», примитивизм, Анри Руссо, кубизм, Пабло Пикассо, Жорж Брак, абстракционизм, Васили Кандинский, Казимир Малевич, футуризм, Филиппо Маринетти, дадаизм, Тристан Тцара, Марсель Дюшан, сюрреализм, Рене Магритт, Сальвадор Дали, функционализм, Мисс ван дер Роэ, Ле Корбюзье, неотрадиционализм, постмодернизм.

Тексты источников для анализа:

«1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия! ... мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой. 4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее — теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника Самофракийская. ... Без наглости нет шедевров...11. Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах; ночное гудение в портах и на верфях под слепящим светом электрических лун...»

Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. –М.: Прогресс, 1986. – С. 158 –162.

«...Мне нравится сложная и противоречивая архитектура, опирающаяся на все богатство и многозначность современного опыта, включая и опыт, присущий искусству.

Но архитектура неизбежно сложна и противоречива уже одним тем, что включает в себя традиционные элементы, указанные Витрувием:

польза, прочность и красота. А в настоящее время требования программы, конструкции, инженерного оборудования и внешней выразительности зданий, даже в отдельных зданиях... разнообразны и противоречивы до такой степени, о которой раньше просто не имели представления... Используя противоречия, равно как и сложности, я стремлюсь к жизненности, равно как и к действенности... Явное упрощение означает слабую форму. Меньше — это скука.»

Вентури, Р. Из книги «Сложность и противоречия в архитектуре» // Мастера архитектуры об архитектуре. — М., 1972. — С. 543–558.

Источники и литература

1. Акопян, К. З. Массовая культура / К. З. Акопян. — М.: Альфа-М, 2004. — 304 с.
2. Андреев, Л. Г. Зарубежная литература XX века. Учебник для вузов / Л. Г. Андреев. — М.: Высшая школа, 2001. — 559 с.
3. Антонович, И. И. После современности: очерки цивилизации модерна и постмодерна / И. И. Антонович. — Мн.: Бел. навука, 1997. — 446 с.
4. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века /— М. ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 495 с.
5. Герман, М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. — Спб.: Азбука-классика, 2003. — 480 с.
6. Лебедев, С. Ю. Мировая художественная культура / С.Ю. Лебедев. — Мн.: Дизайн ПРО, 2006. — 400 с.
7. Постмодернизм. Энциклопедия. — Мн.: Кн. дом, 2001. — 1040 с.
8. Усовкая, Э. А. Постмодернизм в культуре XX в. / Э. А. Усовская. — Мн.: Изд-во БГУ, 2003. — 63 с.

Контрольные вопросы

- 1 Назовите региональные варианты модерна и их представителей.
- 2 Сравните содержание понятий «модерн», «модернизм» и «авангардизм».
- 3 Покажите особенности художественных течений модернизма, появившихся до Первой мировой войны.
- 4 Охарактеризуйте влияние событий Первой мировой войны на сферу художественной культуры.
- 5 Что объединяет модернистские течения межвоенного времени?
- 6 Можно ли утверждать, что художественная культура межвоенного времени развивалась только в рамках модернизма. Докажите.
- 7 Назовите основные архитектурные стили 20 века.

- 8 Докажите, что в 20 веке научно-технический прогресс являлся значительным фактором развития художественной культуры.
- 9 Разъясните, какие существуют трактовки понятия «постмодернизм».
- 10 Охарактеризуйте основные черты постмодернизма в искусстве.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 13. Основные направления в литературе 20 века.

- 1 Модернистские эксперименты в литературе начала 20 века
- 2 Литература «потока сознания».
- 3 Классические традиции в литературе 20 века.

Понятия и персоналии для запоминания

«Творческая эволюция» Анри Бергсона, Марсель Пруст, Джон Голсуорси, Томас Манн, Ромен Роллан, литература «потерянного поколения», Теодор Драйзер, Джек Лондон, массовая литература, экзистенциализм, проблемы абсурдности бытия в литературе.

Тексты источников для анализа:

«...Марта, Мэри. Мария и Марфа. Где-то я видел эту картину, забыл уже, старого мастера или подделка. Он сидит у них в доме, разговаривает. Таинственно. Те девки из Кума тоже слушали бы. Как домой она дойдет?

Приятное вечернее чувство. Скитанья кончены. Можешь расслабиться — мирные сумерки — пусть все идет своим чередом. Забудь. Рассказывай о тех местах, где ты был, о чужих обычаях. Другая, с кувшином на голове, готовила ужин: фрукты, маслины, прохладная вода из колодца, хладнокаменного, как дырка в стене в Эштауне. В следующий раз, как пойду на бега, надо будет прихватить бумажный стаканчик. Она слушает с расширенными глазами, темные ласковые глаза. Рассказывай — еще и еще — все Расскажи. И потом вздох: молчание. Долгий — долгий — долгий покой.

Проходя под железнодорожным мостом, он вынул конверт, проворно изорвал на клочки и пустил по ветру. Клочки разлетелись, быстро падая вниз в сыром воздухе: белая стайка, потом все попадали...»

Джойс, Д. Улисс / Д. Джойс. — М.: Республика, 1993. — С. 62.

«Фигура автора принадлежит Новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием Средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией») достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». Логично поэтому, что в области литературы «личность» автора получила наибольшее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма. Автор и поныне царит .. объяснение произведения всякий раз ищут в

создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица — автора....

Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников.

Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них...»

Барт, Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Рипол Классик, 1994. – С. 384-390.

Источники и литература

1. Акопян, К. З. Массовая культура / К. З. Акопян. – М.: Альфа-М, 2004. – 304 с.
2. Андреев, Л. Г. Зарубежная литература XX века. Учебник для вузов / Л. Г. Андреев. – М.: Высшая школа, 2001. – 559 с.
3. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века / Ю. Б. Боров. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.
4. Зарубежная литература 20 века. Хрестоматия: в 3-х тт. / Под. ред. Н. П. Михальской. – М.: Просвещение, 1980–1986. – Т. 1–3.
5. Шабловская, И. В. История зарубежной литературы (XX век, первая половина) / И. В. Шабловская. – Мн.: Экономпресс, 1998. – 382 с.
6. Усовская, Э. А. Постмодернизм в культуре XX в. / Э. А. Усовская. – Мн.: Изд-во БГУ, 2003. – 63 с.

Контрольные вопросы

1. Назовите основных представителей модернизма в литературе начала 20 века.
2. Охарактеризуйте влияние Первой мировой войны на литературную сферу культуры.
3. Проясните характерные черты массовой литературы.
4. Объясните, с чем связано появление в литературе 20 века произведений-антиутопий?

5. Можно ли говорить о вытеснении литературы на периферию культуры в 20 веке? Докажите.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 14 Театр и драматургия 20 века

1. Обновление театральных форм в первой половине 20 века.
2. Театр абсурда.
3. Реалистические формы в театральном искусстве.

Понятия и персоналии для запоминания

Эпический театр, Бертольд Брехт, Антонен Арто, театр абсурда, Сэмюэль Беккет, Эжен Ионеско, перформанс, хеппенинг, Джордж Бернард Шоу, Теннесси Уильямс, Артур Миллер, мюзикл, Бродвей.

Тексты источников для анализа:

«Гийом Аполлинер Предисловие к драме «Грудь Тиресия» (1916)

Чтобы охарактеризовать мою драму, я воспользовался неологизмом, да простится мне это, так как случается со мной нечасто. Я придумал прилагательное «сюрреалистская», что ...достаточно точно определяет ту тенденцию искусства, которая, если она и не новее всего того, что существует под солнцем, то, по крайней мере, никогда еще не служила для формулирования никакого кредо, никакого художественного или литературного постулата.

И чтобы попробовать, если и не обновить театр, но хотя бы сделать индивидуальное усилие, необходимо вернуться к самой природе, но не имитировать ее как в фотографии.

Когда человек захотел симитировать движение, он создал колесо, на ногу непохожее. Так же он поступил с сюрреализмом, не подозревая об этом.»

Apollinaire, G. Les Mamelles de Tiresias // Театр. – 1988. – № 4. – С.153.

«...При том истощении нервной системы, до которого мы дошли, нам нужен прежде всего театр, способный встряхнуть нас от сна, разбудить чувства и сердце.

Зло, поставляемое психологическим театром со времен Расина, отучило нас от непосредственного сильного действия, которым должен владеть настоящий театр. Кино, в свою очередь, слепит нас вспышками. Пропущенное через механический аппарат, оно уже не в состоянии затронуть наши чувства. Десять лет оно держит нас в бесплодном оцепенении, где гибнут все человеческие способности.

В наше тревожное катастрофическое время мы чувствуем острую потребность в театре, который бы не тащился за событиями, а находил бы отзвук в глубинах нашего существа, поднимаясь над неустойчивостью эпохи...»

Арто, А. Театр и его Двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции, философия театра / А. Арто – СПб: Симпозиум, 2000. – С. 213.

«Из письма к Вл. И. Немировичу-Данченко (1923)

... Большая ошибка думать, что в Америке не знают хороших артистов. Они видели все лучшее, что есть в Европе. Быть может, именно поэтому Америка так ценит индивидуальность. На артистической индивидуальности построено все театральное дело Америки. Один актер - талант, а остальное посредственность. Плюс роскошнейшая постановка, какой мы не знаем. Плюс изумительное освещение, о котором мы не имеем представления. Плюс сценическая техника, которая нам и не грезилась, плюс штат сценических рабочих и их главных руководителей, о которых мы никогда и мечтать не смели ...

Итак, далеко не во всех областях мы можем удивлять Америку...постановка Беласко «Шейлока» по роскоши и богатству превосходит все виденное...»

Станиславский, К. С. Собрание сочинений: в 8 т. / К. С. Станиславский. – Т. 8. – М.: Искусство, 1961. – С. 49.

Источники и литература

1. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века / Ю. Б. Боров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.
2. Зингерман, Б. И. Очерки истории драмы 20 века / Б. И. Зингерман. – М.: Наука, 1979. – 395 с.
3. История западноевропейского театра / Под. ред. Г. Бояджиева: в 8 тт. – Т. 8. – М.: Искусство, 1988. – 432 с.
4. История зарубежного театра / Под общ. ред. Г. Н. Бояджиева. – Ч. 2. Театр Европы и США XIX –XX вв. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.
5. Новые концепции театра и их практическое воплощение на рубежах веков: материалы научной конференции 23-24 апреля 2009 года (СТД, Петербург). – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2011. – 103 с.
6. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 638 с.

Контрольные вопросы

1. Назовите крупнейшие театры и крупнейших драматургов 20 века.
2. Охарактеризуйте проявления авангарда в театральном искусстве первой половины 20 столетия.

3. Сравните региональные особенности театральной сферы культуры в межвоенные годы в странах Европы и Северной Америки.
4. Объясните, в чём заключались основополагающие принципы эпического театра Бертольда Брехта.
5. Назовите и охарактеризуйте новые театральные формы второй половины 20 века.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 15 Музыка 20 века.

1. Модернизм и авангард в музыке 20 века.
2. Неоклассицизм и национальные традиции в музыке 20 века.
3. Многообразие музыкальных форм конца 20-начала 21 века.

Понятия и персоналии для запоминания

Рихард Штраус, Ян Сибелиус, нововенская школа, Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Антон Веберн, джаз, поп, рок, Элвис Пресли, Битлз.

Тексты источников для анализа:

«...Может быть «оппозицию» Берг– Веберн допустимо представить как один, очевидный в их произведениях *антагонизм восприятия* — которым в произведении искусства поглощается отношением между чувством и мыслью. Это большой риск сказать, что у Берга и *чувство* занимает то место, которое у Веберна принадлежит *мысли*. Что, таким образом, отношение «чувство-мысль» Берга противостоит отношению «мысль-чувство» Веберна. Если же решиться на риск признать этот антагонизм – это *обращение* – действительным, тогда он может и должен быть воспринят как *тождество*. *Обращение* есть явление *тождества*!... Основой такого единства этих противоположных направлений был Шёнберг Мне трудно себе представить, что был хотя бы один час в жизни Берга и Веберна, в который каждый хотя бы одно мгновение не подумал о Шёнберге. Шёнберг был их *сознанием*. Их *музыкальным* сознанием. Исходя от него, они стремились и достигли высочайшего знания сути произведений, которые принадлежат великим мастерам прошлого. Высочайшего знания, о котором Леонардо да Винчи сказал, что оно предоставляет возможность «лучше любить» произведение искусства».

Филип Гершкович. О музыке. / Изд. Л. Гершкович. – М.: Советский композитор, 1991. – С. 339.

«ПОЛ: "По-моему, благодаря нам мир получил большую свободу. Я встречаю много людей, которые говорят, что "Битлз" освободили, раскрепостили их. Если вдуматься, вы поймете, что мир стал чуть более удобным с тех пор, как появились "Битлз". Актерам из провинции полагалось говорить шекспировским языком, а потом выяснилось, что достаточно иметь свой собственный акцент, свою правду. Думаю, мы помогли раскрепоститься многим людям, которые были зашорены и начинали жить согласно авторитарным правилам родителей.

Когда какой-нибудь журналист спрашивал у меня: "А вы чему-нибудь учились?" — я немного изучал литературу, вот и все, — я отвечал: "Да, изучал Шекспира". И всегда цитировал: "Для тебя истина — твое "я". Думаю, это очень справедливо и для "Битлз". Мы всегда оставались верны себе, и я считаю, что грубоватая честность, присущая "Битлз", имела большое значение. Мы оставались верны своему оружию, говорили то, что мы думаем, и это позволяло людям во всем мире понять, что они тоже могут быть честными и откровенными, а это уже совсем неплохо".

ДЖОН: "У молодых людей есть надежда, потому что они верят в свое будущее, а если будущее их угнетает, значит, мы в плачевном состоянии. Мы вселяли надежду, поддерживая ее в самих себе, и я твердо верю в будущее.

Думаю, "Битлз" были своего рода религией... . Некоторые считают сборища молодежи в Америке и на острове Уайт просто поп-концертами, но это не так. Молодежь собиралась вместе, создавала новую церковь и говорила: "Мы верим в Бога, мы верим в надежду и истину, и вот мы, двадцать или двести тысяч, собрались здесь с миром"...»

The Beatles. Антология. — М.: Росмен, 2002. — С. 293.

Источники и литература

1. Житомирский Д. В. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны / Д. В. Житомирский. — М.: Музыка, 1989. — 392 с.
2. Зарубежная музыка XX века: направления и композиторские техники, школы и творческие портреты композиторов академической традиции: учебное пособие / Авт.-сост. Т. Г. Жилинская. — Витебск: Издательство УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 2004. — 58 с.
3. Коваленко, С. Б. Современные музыканты: Поп, рок, джаз. / С. Б. Коваленко. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. — 606 с.
4. Козлов, А. С. Рок-музыка — истоки и развитие / А. С. Козлов: в 2 ч. — М.: Знание, 1989. — Ч. 1. — 58 с.
5. Козлов, А. С. Рок-музыка — истоки и развитие / А. С. Козлов: в 2 ч. — М.: Знание, 1990. — Ч. 2. — 58 с.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте проявления авангарда в музыкальном искусстве начала 20 века.
2. Назовите крупнейшие музыкальные направления и композиторские техники второй половины 20 века.
3. Оцените влияние научно-технического прогресса на музыку в 20 столетии.

4. Покажите на примерах роль национальных традиций в развитии музыкального искусства 20 века.
5. Можно ли говорить о расколе в музыкальном искусстве 20 века на массовое и элитарное. Докажите.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

Тема 16 Кино как явление культуры

1. Основные вехи в истории кинематографа.
2. Киноавангард и Голливуд в первой половине 20 века.
3. Многообразие жанров кино второй половины 20 века.

Понятия и персоналии для запоминания

Луи и Огюст Люмьеры, Жорж Мельес, синтетическое искусство, немое кино, Чарли Чаплин, Голливуд, киноавангард, неореализм в кинематографе, «новая волна» в кинематографе, блокбастер.

Тексты источников для анализа:

«...едва вступив в должность президента, Рузвельт начал претворять свои слова в жизнь и приказал закрыть на десять дней все банки, чтобы предотвратить их крах. И в эти дни Америка проявила себя с самой лучшей стороны. Все магазины и универмаги продолжали торговать, отпуская товары в кредит, даже кинотеатры продавали билеты в кредит. В продолжение десяти дней, пока Рузвельт и его «мозговой трест» формулировали основы «нового курса», народ вел себя превосходно....В Голливуде тоже наступили перемены. Большинство звезд немого кино исчезло с горизонта, и нас осталось очень немного. Теперь с приходом звука в кино очарование и беззаботность Голливуда канули в лету. Он превратился в серьезный деловитый промышленный центр. Звукотехники переоборудовали студии, сооружались сложные звукозаписывающие установки. Камеры, размером с комнату, двигались по павильонам, подобно колесницам Джаггернаута. К сложнейшей аппаратуре тянулись тысячи электрических проводов. Люди в наушниках, экипированные, словно марсиане, сидели возле играющих актеров, над которыми свисали удилица микрофонов. Все это подавляло своей сложностью. Разве можно было сохранять творческое состояние среди такого нагромождения железа? Даже самая мысль об этом была для меня несносна. Затем всю эту сложную технику сумели сделать портативной, а камеры более мобильными, и оборудование стали выдавать напрокат по вполне доступной цене. Однако приниматься за работу все равно не хотелось. Я все еще носился с мыслью бросить все и уехать в Китай или Гонконг, где я мог бы неплохо жить, а главное — забыть о кино и не чахнуть здесь в Голливуде...»

Чаплин, Ч. С. Моя Биография / Ч. С. Чапли. – М.: «Вагриус», 2000. – С. 400-402.

«Лукино Висконти о «Гибели богов» [1969 г.]

Я выбрал этот момент – зарождение нацизма в Германии, чтобы рассказать историю, до сих пор сохраняющую свою актуальность: историю насилия, кровопролитий и животного стремления к власти. Я делаю этот фильм для поколений, которые не знают, что такое нацизм. Молодые должны усвоить, что непотворение злу приводит к его абсолютизации. Нацистские оргии массовых убийств были чудовищны, и я хотел передать воистину апокалипсический ужас происходящего. Я выбирал чрезвычайные события, особые ситуации, чтобы воссоздать страшную атмосферу разложения, царившую в Германии тех лет, по сравнению с которой Содом и Гоморра – детская сказка. И я вовсе не заботился о том, чтобы быть реалистом. Я больше думал о елизаветинской трагедии, персонажи которой в грандиозности своих преступлений и в абсолютной приверженности злодейству обретаю демоническое величие ...История, которую мы собираемся рассказать, это история гибели одной семьи. Семьи богов. До сих пор среди нас живут боги, которые вступают во взаимодействие с людьми, как языческие божества или герои Вагнера.

Их сила – в деньгах, их культовые храмы – гигантские, ошестинившиеся трубами фабрики.

Избранная нами семья погрязла в ненависти, зависти, ревности и преступлениях...Время расцвета и гибели нашей семьи – Германия 1933-1934 годов.»

Висконти о Висконти. – М.: Радуга, 1990. – С. 24-25.

Источники и литература

1. Агафонова, Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов / Н. А. Агафонова. – Мн.: Тесей, 2005. – 192 с.
2. Комаров, С. История зарубежного кино. Немое кино / С. Комаров. – М.: Искусство, 1965. – 470 с.
3. Колодяжная, В. История зарубежного кино. 1929 – 1945. / В. Колодяжная. – М.: Искусство, 1970. – 480 с.
4. Кино: энциклопедический словарь / Гл. ред. С.И. Юткевич – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 639 с.
5. Лебедев, С. Ю. Мировая художественная культура / С.Ю. Лебедев. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 400 с.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные этапы развития кинематографа в 20 веке.
2. Опишите проявления модернизма в кинематографе начала 20 века.
3. Оцените влияние на развитие кинематографа событий Второй мировой войны.

4. Охарактеризуйте особенности известных Вам национальных кинематографических школ.
5. Дайте сравнительную характеристику «киноискусства» и «киноиндустрии».

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

ДУБРОВКО Елена Николаевна

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
(17 – начало 21 века)

*Практическое руководство к семинарским занятиям
для студентов специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и
охрана историко-культурного наследия (по направлениям)»*

В авторской редакции

Лицензия № 02330/0133208 от 30. 04.04.

Подписано в печать _____. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 2,2.

. Уч.-изд. л. 2,2. Тираж экз. Заказ № ____.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования

«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины».

ЛИ № 02330/0549481 от 14. 05. 2009.

ЛИ № 02330/0150450 ад 03. 02. 2009

Ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель