ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Искусство XIX века

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Искусство XIX века» являются:
получение теоретических знаний об архитектуре и изобразительном искусстве Западной Европы в XIX столетии;
формирование представлений о месте западноевропейского искусства XIX века в системе европейской культуры Нового времени;
формирование навыков интерпретации произведений западноевропейского искусства Нового времени;
работы с научной литературой, посвященной западноевропейскому искусству Нового времени.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Курс «Искусство XIX века» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Курс находится в содержательной и методической взаимосвязи с дисциплинами «Западноевропейское искусство эпохи барокко и классицизма» и «Искусство XX века», а также с дисциплиной «Русское искусство XIX – начала XX века».

От слушателей курса требуются знание общих закономерностей развития мирового искусства (дисциплина «Введение в историю искусства»), владение приемами формально-стилистического анализа, знакомство с дисциплинами «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима», «Раннехристианское искусство. Искусство Византии», «Западноевропейское искусство Средних веков», «Искусство эпохи Возрождения», «Западноевропейское искусство эпохи барокко и классицизма».

Курс «Западноевропейское искусство XIX века» необходим для понимания истории западноевропейского и русского искусства Новейшего времени (курсы «Искусство XX века», «Русское искусство XIX – начала XX века», «Русское искусство XX века»)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-3, ИК-1, СК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ОНК-4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, важнейшие направления и национальные традиции, существовавшие в западноевропейском искусстве XIX века, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса (ОНК-3);
- конкретные произведения архитектуры и изобразительного искусства, созданные в указанные периоды в рамках данной культуры, их стилистические характеристики и особенности, планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;
- творчество крупнейших западноевропейских мастеров изобразительного искусства и архитектуры XIX столетия
- современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории раннехристианского и византийского искусства (ПК - 3).

Уметь:

- Уметь находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории западноевропейского искусства и архитектуры

XIX века, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2)

- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о западноевропейском искусстве XIX века (ИК-1);
- подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории западноевропейского искусства XIX века, анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2)
- анализировать и объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, формально–образные и формально–стилистические факторы развития в западноевропейском искусстве XIX века (ПК- 7)
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Западноевропейское искусство XIX века» для осуществления историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12)

Владеть:

- методологией научных исследований в области истории западноевропейского искусства XIX века (ОНК-4)

4. Структура и содержание дисциплины «Искусство XIX века»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Лекции 108 а.ч.		Самостоятельная работа – изучение литературы к курсу, научно-исследовательская работа, посещение музеев, подготовка к экзамену 108 а.ч.	обсуждение основных проблем; опрос; дискуссии; консультации
1	**Введение.** Тема 1. Периодизация и история изучения западноевропейкого	7	1	6		4	обсуждение основных проблем; опрос; дискуссии; консультации

	искусства XIX века. Основная проблематика изучения западноевропейского искусства XIX столетия.						
2	**Раздел 1. Искусство Западной Европы конца XVIII – начала XIX вв.** Тема 1. Великая Французская революция как переломный момент в истории европейской культуры.	7	2	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
3	Тема 2. Феномен «искусства около 1800 года».	7	3	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
4	Тема 3. Скульптура конца XVIII – начала XIX вв.	7	4	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
5	Тема 4. Архитектура конца XVIII – начала XIX вв.	7	5	6		4	обсуждение основных проблем; опрос; дискуссии; консультации
6	**Раздел 2. Западноевропейское искусство первой трети XIX века.** Тема 1. Романтизм в западноевропейском искусстве.	7	6	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации

7	Тема 2. Романтизма в Германии.	7	7	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
8	Тема 3. Творчество Ф.Гойи.	7	8	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
9	Тема 4. Романтизм во Франции.	7	9	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
10		7	9				Коллоквиум
11	**Раздел 3. Западноевропейское искусство середины XIX в.** Тема 1. Зарождение феномена реализма в европейском искусстве.	7	10	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
12	Тема 2. Г.Курбе и его влияние на европейское искусство второй половины XIX в.	7	11	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
13	Тема 3. Скульптура и архитектура второй половины XIX в.	7	12	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
14	Тема 4. Искусство Англии.	7	13	6		4	обсуждение основных проблем; опрос; дискуссии; консультации
15	**Раздел 4. Западноевропейское искусство**	7	14	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии;

	конца XIX – начала XX вв. Тема 1. Импрессионизм.						консультации
16	Тема 2. Трансформация импрессионизма.	7	15	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
17	Тема 3. Постимпрессионизм. Символизм.	7	16	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
18	Тема 4. Новые материалы и конструкции в архитектуре.	7	17	6		4	обсуждение основных проблем; дискуссии; консультации
19	Тема 5. Стиль модерн.	7	18	6		4	обсуждение основных проблем; опрос; дискуссии; консультации
20		7	сессия			36	Экзамен

Краткое содержание дисциплины

Содержание данной посвящено проблематике изобразительного искусства и архитектуры XIX столетия. Однако ее хронологические рамки несколько шире: от периода Великой Французской Революции до первых десятилетий XX века. В центре внимания оказываются такие стилистические категории и проблемы европейского искусства Нового времени как неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Монографически представлено творчество наиболее крупных европейских мастеров данной эпохи, а творчество художников меньшего масштаба включено в тематические обзоры по соответствующим периодам. В содержании дисциплины уделено внимание рассмотрению развития европейской архитектуры в указанный период: возникновению новых материалов, конструкций, архитектурных задач, смене архитектурных стилей; а также проблематике развития скульптуры и ее разнообразных жанров в различных европейских странах. В содержании дисциплины «Искусство XIX века» подробно отражена специфика развития различных национальных школ в рассматриваемый период. Одной из основополагающих задач лекционного курса по дисциплине «Искусство XIX века» является необходимость проследить особенности развития и трансформации традиционных живописных жанров в данную эпоху. А одной из важных целей курса является прояснить специфику данной художественной эпохи, ее место в европейском художественном процессе Нового времени. Также в содержании дисциплины «Искусство XIX века» тщательно рассматривается значение изучаемого художественного материала для дальнейшего развития европейского искусства.

Содержание разделов дисциплины

1. *Введение.*

Основная проблематика изучения западноевропейского искусства XIX столетия. Периодизация эпохи. Историография изучаемого периода.

Раздел 1. Искусство Западной Европы конца XVIII – начала XIX вв.

2. *Тема1. Великая Французская революция как переломный момент в истории европейской культуры.*

Великая Французская революция как переломный момент в истории европейской культуры. Специфика исторической ситуации. Позднее творчество Давида и трансформации неоклассицизма на рубеже столетий.

3. *Тема 2. Феномен «искусства около 1800 года».*

Феномен «искусства около 1800 года». Предромантизм в Англии. Графика. Г.Фюсли и У.Блейка.

4. *Тема 3. Скульптура конца XVIII – начала XIX вв.*

Специфика развития скульптуры в рассматриваемый период. Рим как общеевропейский художесвенный центр. Творчество А.Кановы, Дж.Флаксмана, Б.Торвальдсена.

5. *Тема 4. Архитектура конца XVIII – начала XIX вв.*

Особенности развития архитектуры в рассматриваемый период. Роль классической и национальной традиции в развитии архитектуры. Градостроительные идеи эпохи и их осуществление.

Раздел 2. Западноевропейское искусство первой трети XIX века.

6. *Тема 1. Романтизм в западноевропейском искусстве.*

Романтизм в западноевропейском искусстве. Основные характеристики явления. Его национальная специфика. Английский пейзаж: обращение к национальной теме и пленерные искания. Английские акварелисты. Творчество У.Тернера: новые темы и сюжеты в пейзажной живописи романтизма. Творчество Дж.Констебла и проблемы разработки пленера, воздействие Констебла на дальнейшее развитие пленерных исканий в европейской живописи.

7. *Тема 2. Романтизма в Германии.*

Романтизма в Германии: специфика развития явления, основные художественные центры. Творчество О.Рунге: эзотерический характер, попытки воскрешения идеи синтеза искусств. К.Д.Фридрих и развитие национального пейзажа, основные темы и мотивы его пейзажной живописи. Творчество художников-назарейцев: специфика явления, основные мастера и произведения.

8. *Тема 3. Творчество Ф.Гойи.*

Творчество Ф.Гойи. Графические циклы мастера: их содержательные особенности и техническая специфика. Портретное творчество Гойи. Обращение к современной истории в живописи мастера. Реалистическое начало и гротеск в творчестве испанского пастера.

9. *Тема 4. Романтизм во Франции.*

Романтизм во Франции. Хронологические рамки явления, национальная специфика. Романтическая битва во Франции. Основные темы, сюжеты, мотивы французской романтической живописи. Творчество Т.Жерико и Э.Делакруа: новое сюжетное содержание исторической картины. Особенности живописной техники, традиции и новаторство в творчестве французских мастеров. Живопись К.Коро: между классицизмом, романтизмом и реализмом. Этюд и картина в европейской пейзажной живописи первой половины XIX века. Творчество мастеров барбизонской школы: общая характеристика явления, ее ярчайшие представители, особенности индивидуального почерка наиболее значительных мастеров этого направления.

Раздел 3. Западноевропейское искусство середины XIX в.

10. Тема 1. Зарождение феномена реализма в европейском искусстве.

Зарождение феномена реализма в европейском искусстве: общая характеристика явления и его специфика в крупнейших европейских странах. Творчество О.Домье. Значение литографии. Расцвет карикатуры. Карикатура нравов и политическая карикатура.

11. Тема 2. Г.Курбе и его влияние на европейское искусство второй половины XIX в.

Г.Курбе и его влияние на европейское искусство второй половины XIX в. Ф.Милле и его крестьянские образы: идеализация и правдоподобие. Жанровая живопись середины и второй половины XIX в. Моралистическое бытописательство. Трансформация исторического жанра в творчестве Э. Мейссонье.

12. Тема 3. Скульптура и архитектура второй половины XIX в.

Скульптура второй половины XIX столетия: кризис монументального жанра. Развитие архитектуры: новые задачи и типы зданий. Градостроительные проекты эпохи. Салонная и академическая живопись. Специфика художественной ситуации во Франции 1860-х гг.

13. Тема 4. Искусство Англии.

Живопись прерафаэлитов в Англии. Особенности развития скульптуры.

Раздел 4. Западноевропейское искусство конца XIX – начала XX вв.

14. Тема 1. Импрессионизм.

Зарождение французского импрессионизма. Импрессионизм: общая характеристика явления, основные темы, сюжеты, образы. Особенности импрессионистической живописной техники. Основные мастера и произведения импрессионистической школы.

15. Тема 2. Трансформации импрессионизма.

Трансформации импрессионизма на рубеже 1870-1880-х гг.: измененпя образного строя, сюжетов и техники. Проблема серийности в работах мастеров- импрессионистов. Пуантилизм: творческая концепция и особенности живописной техники, основные мастера и произведения.

16. Тема 3. Постимпрессионизм. Символизм.

Постимпрессионизм: хронологические рамки и особенности явления. Условность термина. Основные мастера и произведения. Искусство европейского символизма: общая характеристика явления и специфика проявления в разных национальных школах.

17. Тема 4. Новые материалы и конструкции в архитектуре.

Новые материалы и конструкции в архитектуре. Л.Салливан и рождение идеи небоскреба.

18. Тема 5. Стиль модерн.

Стиль модерн в европейской архитектуре рубежа столетий.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля

- работа учащегося в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссии;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение
Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Западноевропейское искусство XIX века». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд. МГУ, 2009;

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1.Основные тенденции, стилистические направления и проблематика искусства XIX века в Западной Европе. Периодизация.
2.Западноевропейская архитектура первой половины XIX века. Основные направления и тенденции.
3.Искусство предромантизма и романтизма в странах Западной Европы.
4.Скульптура и изобразительное искусство западноевропейского неоклассицизма.
5.Искусство европейского пейзажа XIX столетия: пленерные искания, проблема реализма.
6.Эпоха реализма в европейской живописи.
7. Импрессионизм и постимпрессионизм как явления художественной жизни последней четверти XIX столетия.
8.Основные тенденции в европейской архитектуре второй половины XIX века. Новые материалы и конструкции в архитектуре.
9.Развитие скульптуры во второй половине XIX века в Западной Европе.
10. Проблематика и специфика национальных школ в западноевропейской живописи XIX века.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Общие проблемы.
Мутер Р. История живописи в XIX веке. Спб., 1899-1902., тт.1-4.
Алпатов М. Всеобщая история искусств. Т. II. М.-Л., 1949
Всеобщая история искусства. М., 1964., т.4.
Всеобщая история архитектуры. Тт.7, 10. М., 1969-1972.
Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII – XX веков. М., 1987.
Le XIX siecle. Chef-d'oeuvre de l'art. Paris-Milano, s.d.
Beitrage zum Problem des Stilpluralismus. Munchen, 1977.
Pevsner N. Studie in Art, Architecture and Design. v.1-2, NY, 1968.
Boime A. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. NY., 1970.

Раздел 1. Искусство Западной Европы конца XVIII – начала XIX вв.
«Речи и письма живописца Луи Давида». М., 1933.
Эмбер А. Луи Давид. Живописец и член Конвента. М.-Л., 1939.
Бенуа Ф. Искусство Франции эпохи революции и Первой империи. 1793 – 1814. М.-Л., 1940.
Некрасова Е. Уильям Блейк. М., 1960.
Косарева Н.К. Канова и его произведения в Эрмитаже. Л., 1961
Шнаппер А. Давид, свидетель своей эпохи. М., 1984
Калитина Н.Н, Французское изобразительное искусство конца XVIII – XX веков. Л., 1990.

Kaufmann E. Von Ledoux bis Le Corbusier. Wien, 1933.
Hautecoeur L.Histoire de l'architecture classique en France. V. 5-7, Paris, 1953-1957.
Hautecoeur L. Louis David. Paris, 1954.
Praz M. On neoclassicism. L., 1960.
Rosenblem R. Transformation in Late Eighteenth Century Art. Princenton, 1967.
Honour H. Neo-Classicism. L., 1968.

Раздел 2. Западноевропейское искусство первой трети XIX века.

Алпатов М.В. Коро, М.-Л., 1936 (переизд.: М., 1984)
Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. М., 1938.
Левина И.М. Гойя. Л.-М., 1958.
Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М., 1960.
Дневник Делакруа. М., 1961. Т.1-2.
Жерико о себе и современники о нем. М., 1962.
Энгр об искусстве. М., 1962.
Яворская Н.В. Пейзаж барбизонской школы. М., 1962.
Коро – художник, человек.Документы, воспоминания. М., 1963
Лесли Ч-Р. Жизнь Джона Констебля, эсквайра (пер. с англ.). М., 1964.
Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969.
Березина В.Н. Жан-Огюст-Доминик Энгр.М., 1971
Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
Калитина Н.Н, Французский портрет XIX века. Л., 1985.
Escholier. Delacroix. V.1-3, Paris, 1926 – 1929.
Klingender F. Goya in the Democratic Tradition. London., 1948.
Finberg A.J. The Life of the J.M.W.Turner. Oxford, 1961.
Peacock C. John Constable. L., 1965.
Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen.Berlin., 1968

Раздел 3. Западноевропейское искусство середины XIX в.

Виоллле.Дюк Э.-Э.Беседы об архитектуре. ТТ. 1-2. М.-Л., 1937- 1938.
Замятина А.Н. Милле. М., 1959.
Марченко Е. Адольф Менцель. М., 1965.
Тихомиров А. Гюстав Курбе. М.. 1965.
Калитина Н.Н. «Эпоха реализма» во французской живописи XIX века. Л., 1972.
Эсколье Р. Оноре Домье. М., 1978.
Калитина Н.Н. Гюстав Курбе. М., 1981.
Пассерон Р, Домье, свидетель своей эпохи. М., 1984

Раздел 4. Западноевропейское искусство конца XIX – начала XX вв.

Тугенхольд Я.А. Французское искусство и его представители. Спб., 1911.
Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П.Гзелль. Спб., 1914
Воллар А. Ренуар. Л., 1934.
Ромм А.Г.Огюст Роден. М., 1946.
Калитина Н. Оноре Домье. М., 1956.
Вентури Л. Художники Нового времени. Л., 1956.
Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958
Ревальд Дж. История импрессионизма. Л.-М., 1959.
Роден О. Сборник статей о творчестве. М., 1960.
Барская А. Эдуард Мане. М.. 1961.
Огюст Роден. Об искусстве. М., 1961.
Матвеева А.Б. Роден. М., 1962.
Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л., 1963.

Эдуард Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников.М., 1965.
Рейтесверд О. Клод Моне. М., 1965.
Кантор-Гуковская А.С. Поль Гоген. Жизнь и творчество. Л.-М., 1965.
Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966..
Импрессионизм. Письма художников, воспоминания Дюран-Рюэля, документы. Л., 1969.
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.
Гюстав Курбе. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970.
Бродский В.Я. Художники Парижской коммуны. М., 1970.
Эдгар Дега. Письма, воспоминания современников. М., 1971.
Воркунова. Н.И. Тулуз-Лотрек. М., 1972.
Гоген П. Письма. Ноа-ноа. Прежде и потом. Л., 1972.
Сезанн. Переписка, воспоминания современников. М., 1972.
Рейтесверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.
Камиль Писсарро. Письма. Критика, воспоминания современников. М., 1974.
Барская А.Г.Поль Сезанн М., 1975.
Мурина Е.Б. Ван Гог. М., 1978.
Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. М., 1980.
Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л., 1981.
Богемская К.Г. Клод Моне. М., 1984.
Денвир Б. Импрессионизм. Художники и картины. М.. 1994.
Geist J.F.Passagen, ein Bautyp des 19.Jahrhunderts. Munchen, 1969.
Champa K.S. Studies in Early Impressionism. New Haven, 1973.
Impressionisme. Les origine 1859-1869. L'exposition/ Grand Palais. Paris, 1994

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики*:*

Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кафедра истории отечественного
искусства **профессор** **В.С. Турчин**

Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кафедра всеобщей истории
искусства **ст.преп.** **М.В. Соколова**