

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

16 ноября 2012г.

Рабочая программа дисциплины
Сюжеты и образы в искусстве XX века

Специальность
050401 - История

Форма обучения
заочная

Вологда
2012

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 050401 - история

Автор: д.фил.н., проф. Р.Л. Красильников

Программа одобрена на заседании методической комиссии исторического факультета протокол № 3 от 16 ноября 2012 года.

Изменения рабочей программы дисциплины «Сюжеты и образы в искусстве XX века», утвержденные методической комиссией факультета иностранных языков и культур

№	№ протокола и дата заседания методической комиссии факультета	Содержание изменения	Подпись председателя методической комиссии

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Сюжеты и образы в искусстве XX века» являются:

- дать представление о развитии историко-культурной ситуации в XX веке;
- рассказать об основных представителях и памятниках культуры XX века;
- развить умение ориентироваться в стилевых направлениях XX века;
- развить умение анализировать памятники культуры XX века;
- развить умение разбираться в современных проблемах мировой культуры;
- расширить кругозор студентов-культурологов.

2. Место дисциплины в общей системе подготовки специалиста

Курс «Сюжеты и образы в искусстве XX века» является дисциплиной по выбору и адресован студентам, обучающимся по специальности «история». Он опирается на такие курсы, как «История» и «Философия». Предмет изучается в 5 семестре, форма итоговой аттестации – зачет.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: особенности историко-культурной ситуации в XX веке; стилевые направления XX века; основные памятники культуры XX века;

Уметь: анализировать памятники культуры XX века;

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины.

3. Структура и содержание дисциплины «Сюжеты и образы в искусстве XX века».

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 225 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Семинары	СРС	Всего	
1	Модерн и модернизм, декадентство и символизм на переломе веков.	5	2	-	41	43	тестирование
2	Европейские и русская революции как феномены культуры. Возникновение тоталитарной культуры и ее влияние на развитие мировой культуры.	5	2	-	41	43	коллоквиум
3	Советская цивилизация и культура: национальное и мировое значение	5	4	-	41	45	

4	Трансформации мировой культуры во второй половине XX века. Феномен глобализации. Постиндустриальная и информационная культура.	5	4	-	43	47	
5	Постмодернизм в мировой и русской культуре последней трети XX века.	5	4	-	43	47	
							зачет
	Итого		16	-	209	225	

4.2 Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Модерн и модернизм, декадентство и символизм на переломе веков.

Начало XX века: ожидания и предчувствия. Мировая колониальная система: метрополия, протекторат, доминион. Понятие империализма. Научные достижения. Изменения в быту. Философия: кризис Европы (О. Шпенглер, Г. Зиммель). Идеи русской религиозной философии (В. Соловьев, С. Булгаков). Декадентское мировоззрение. Модернизм в искусстве. Понятие и временные рамки модернизма. Декаданс как мировоззрение. Трагизм мировосприятия. Неоромантические тенденции. Субъективизм. Использование символов. Мифологизм. Деформация реальности. Обновление художественных средств. Синтез искусств. Модернизм как совокупность течений. Понятие и временные рамки модерна. Модерн в различных странах: ар нуво, югендстиль, сецессион, либерти. Эстетическая программа модерна. Модерн в различных видах искусства. Символизм как «миропонимание». Личность в неоромантизме и акмеизме. Социальные темы в экспрессионизме. Художественные искания фовизма. Примитивизм. Метафизическое искусство. Внимание к вечности в неореализме. Модернизм и авангард.

Тема 2. Европейские и русская революции как феномены культуры. Возникновение тоталитарной культуры и ее влияние на развитие мировой культуры.

Итоги и значение Первой мировой войны. Версальская система международных отношений. Создание Лиги Наций. Влияние войны на сознание. Революции в Германии и России. Возникновение СССР. Приход к власти фашистов (Италия, Германия). Становление тоталитарных режимов. Великая депрессия в США. Развитие техники. Новые виды оружия. Звуковое кино. СМИ и пропаганда. Философский анализ языка (Венский кружок). Идеи экзистенциализма. Франкфуртская школа: анализ тоталитарных режимов. Анализ массового человека и массовой культуры. Идеи русской формальной школы. Авангардные течения 1920-1930-х годов. Понятие и временные рамки авангарда. Основные авангардные течения. Футуризм: урбанизм, изображение движения. Кубизм: разложение мира. Супрематизм К. Малевича. Дадаизм и сюрреализм: ready-made и сновидения. Экспрессивный абстракционизм. Конструктивизм в архитектуре.

Тема 3. Советская цивилизация и культура: национальное и мировое значение.

Культурная политика СССР. Пути интеллигенции: эмиграция, «подполье», ГУЛАГ. Группировки 1920-1930-х годов: РАПП, АХР, ОСТ, ЛЕФ, «Серапионовы братья» и др. Постановление 1932 г. Формирование творческих союзов. Понятие соцреализма (М. Горький). Теория «бесконфликтности». Агитационное искусство. Плакат времен Гражданской и Великой Отечественной войны. «Оттепель» (И. Эренбург). Споры

«физиков» и «лириков». Нонконформисты и «бульдозерная» выставка. «Лейтенантская», «лагерная», «деревенская» литература. «Строгий» стиль в живописи. Самиздат и андеграунд. Рок-культура 1980-х годов. Культура периода перестройки.

Тема 4. Трансформации мировой культуры во второй половине XX века. Феномен глобализации. Постиндустриальная и информационная культура.

Итоги и значение Второй мировой войны. Влияние войны на сознание. Испытание ядерного оружия. Возникновение ООН. Начало «холодной войны». Формирование новых блоков (НАТО и ОВД). Возведение берлинской стены. Гонка вооружений (Карибский кризис). США: маккартизм. Бэби-бум и молодежные субкультуры. Англия и Франция: распад колониальной системы. Политика неоконсерватизма и неолиберализма. Америкацентризм. Транснациональные корпорации. Глобализация и антиглобализм. Объединение Европы. Исламский фундаментализм. Развитие науки. Освоение космоса. Расширение макро- и микромира. Автоматизация промышленности. Переход к постиндустриальному и информационному обществу. Экранная культура. Индустрия развлечений. Компьютеры и Интернет. Телевидение. Компьютерные игры и мобильные телефоны. Структурализм и постструктурализм. Основные течения в искусстве. Борьба и взаимодействие авторского и массового искусства.

Тема 5. Постмодернизм в мировой и русской культуре последней трети XX века.

Понятие и временные рамки постмодернизма. Проблемы дегуманизации. Ирония и пародия. Интертекстуальность. Эпатаж. Театральность и постановочность. Перформанс и хэппенинг. Вещизм: коллажи и инсталляции. Спонтанность и интуитивизм. Контркультурность. Эротизм. Постмодернизм как совокупность течений. Методологический анархизм П. Фейерабенда. «Состояние» постмодерна. Поп-арт. Соц-арт. Гиперреализм. Процессуальное искусство. Кинетическое искусство. Боди-арт. Трансавангард. Концептуализм.

4.3 Темы для самостоятельного изучения.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины. Тема.	Форма самостоятельной работы	Кол-во часов	Форма контроля выполнения самостоятельной работы
	Европейские и русская революции как феномены культуры. Возникновение тоталитарной культуры и ее влияние на развитие мировой культуры.	подготовка к коллоквиуму	10	- защита рефератов,

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Рекомендуемая литература учебные издания: учебники и учебные пособия, включая (при наличии) их электронные версии:

Основная литература:

1. Волков, С. История русской культуры XX века. От Льва Толстого до Александра Солженицына / С. Волков. - М.: Эксмо, 2008. - 352 с.
2. История русской культуры IX-XX веков: учеб. пособие для исторических факультетов вузов / под ред. Л. В. Кошман. - М.: Университет, 2008. – 490 с.
3. Культура возрождения: энциклопедия: в 2 т.. - М.: РОССПЭН, 2011 - Т.2, кн.1: Л-П. - 662 с.
4. Культура и быт России с древнейших времен до XX века: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 253, [3] с История русской культуры IX-XX веков: учеб. пособие для исторических факультетов вузов / под ред. Л. В. Кошман. - М.: Университет,

2008. – 490 с.

5. Черкасова М. С. Культура России: Средневековье и Новое время / М. С. Черкасова. - Вологда, 2009. – 176 с.

Дополнительная литература:

1. Акопян, К. З. XX век в контексте искусства. История болезни как повод для размышлений / К. З. Акопян. - М.: РИК: Академический Проект, 2005. - 336 с.
2. Волков, С. История русской культуры XX века. От Льва Толстого до Александра Солженицына / С. Волков. - М.: Эксмо, 2008. - 352 с.
3. Галин С. А. Отечественная культура XX века: [Учеб. пособие для вузов] / С. А. Галин. - М.: Юнити, 2003. - 479 с.
4. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века/ под общ. ред. В. В. Бычкова. - М.: РОССПЭН, 2003. - 607 с.
5. Полевой В. М. Искусство XX века, 1901 - 1945. - М.: Искусство, 1991. – 303 с.
6. Руднев, В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты / В. Руднев. - М.: Аграф, 2001. - 608 с.
7. Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США/ Отв. ред. Р. А. Гальцева. - М.; СПб.: Университетская книга: Культурная инициатива, 2000. - 640 с.
8. Степанян Н. С. Искусство России XX века: Взгляд из 90-х. - М.: ЭКСМО-пресс, 1999. - 315 с.
9. Шульгин, В.С. История русской культуры IX-XX вв.: Учеб. пособие для ист. фак. вузов / В. С. Шульгин, Л. В. Кошман, Е. К. Сысоева, М. Р. Зезина; Под ред. Л. В. Кошман. - М.: Дрофа, 2003. - 480 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины имеется академическая аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий со всеми необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, мультимедиа, доска, экран, выход в Интернет и т.п.).

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Вариант контрольного тестирования по дисциплине «Сюжеты и образы в искусстве XX века»

Выберите правильный вариант ответа

1. ПЕРВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ ПОЯВИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ

- 1) англо-бурской войны;
- 2) Первой мировой войны;
- 3) русско-японской войны.

2. ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЗОБРЕЛИ

- 1) братья Райты;
- 2) братья Люмьер;
- 3) Г. Даймлер и К. Бенц;
- 4) Т. Эдисон и М. Фарадей.

3. ПЕРВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПОЯВИЛСЯ В

- 1) США;
- 2) Франции;

- 3) Германии;
- 4) Великобритании.

4. ДОМИНИОН – ЭТО

- 1) государство, имеющее колонии;
- 2) территория, находившаяся под защитой колониальной державы;
- 3) территория, отведенная для поселения коренных жителей страны;
- 4) самостоятельное государство, находящееся в вечном союзе с бывшей колониальной державой.

5. ЭМАНСИПАЦИЯ – ЭТО

- 1) внесудебная расправа;
- 2) полное равноправие женщин с мужчинами;
- 3) политика захвата и эксплуатации новых территорий;
- 4) истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам.

6. В БЕЛЬГИИ МОДЕРН НАЗЫВАЛСЯ

- 1) Ар Нуво;
- 2) Либерти;
- 3) Сецессион;
- 4) Югендстиль.

7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОДЕРНА В БЕЛЬГИИ

- 1) В. Орта;
- 2) А. Муха;
- 3) А. Гауди;
- 4) Ч.Р. Макинтош.

8. А. ГАУДИ ПРОСЛАВИЛСЯ КАК

- 1) график;
- 2) плакатист;
- 3) архитектор;
- 4) дизайнер интерьера.

9. В СОСТАВ АНТАНТЫ ВХОДИЛИ

- 1) США, Англия, Россия;
- 2) США, Франция, Россия;
- 3) США, Англия, Франция;
- 4) Англия, Франция, Россия.

10. СУФРАЖИЗМ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ ЗА

- 1) избирательное право женщин;
- 2) независимость женщин от мужчин;
- 3) право женщин и детей на 8-часовой рабочий день.

11. ФРАНЦУЗСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ НАЧАЛА XX ВЕКА

- 1) Э. Мунк;
- 2) Г. Климт;
- 3) А. Матисс;
- 4) Э. Кирхнер;
- 5) М. Чюрленис.

12. АВСТРИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ НАЧАЛА XX ВЕКА

- 1) Т. Манн;
- 2) Д. Джойс;
- 3) Т. Драйзер;
- 4) Р.М. Рильке;
- 5) М. Метерлинк.

13. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПИСАЛ

- 1) Э. По;
- 2) Г. Уэллс;
- 3) А. Азимов;
- 4) Г. Честертон;
- 5) А. Конан Дойл.

14. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПРЕССИОНИЗМА

- 1) Э. Мунк;
- 2) А. Руссо;
- 3) М. Дюшан;
- 4) П. Пикассо;
- 5) М. Вламинк.

15. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИМВОЛИЗМА

- 1) Л. Балла;
- 2) Г. Климт;
- 3) М. Дюшан;
- 4) К. Малевич;
- 5) В. Кандинский.

16. М. МЕТЕРЛИНК - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

- 1) реализма;
- 2) символизма;
- 3) неоромантизма;
- 4) экспрессионизма.

17. В. БРЮСОВ -

- 1) акмеист;
- 2) футурист;
- 3) младосимволист;
- 4) старший символист.

18. К. СОМОВ ВХОДИЛ В ОБЪЕДИНЕНИЕ

- 1) «Голубая роза»;
- 2) «Мир искусства»;
- 3) «Бубновый валет»;
- 4) «Союз молодежи».

19. РЕЗУЛЬТАТ ЦУСИМСКОГО СРАЖЕНИЯ

- 1) победа русских;
- 2) победа японцев;
- 3) определить победителя было невозможно.

20. В ИМПРЕССИОНИЗМЕ РАБОТАЛ

- 1) С. Коровин;
- 2) К. Малевич;
- 3) М. Ларионов;
- 4) В. Борисов-Мусатов.

21. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУССКОГО КОСМИЗМА

- 1) Н. Бердяев;
- 2) Н. Федоров;
- 3) В. Соловьев;
- 4) П. Флоренский.

Установите соответствие

22. АВТОРЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) Э. Мунк	а) «Крик»
2) Г. Климт	б) «Три возраста»
3) А. Матисс	в) «Осенняя соната»
4) М. Чюрленис	г) «Красные рыбки»

23. АВТОРЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) Т. Манн	а) «Замок»
2) Ф. Кафка	б) «Улисс»
3) Д. Джойс	в) «Доктор Фаустус»
4) Т. Драйзер	г) «Финансист»

24. АВТОРЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) И. Бунин	а) «Молох»
2) А. Куприн	б) «Челкаш»
3) Л. Андреев	в) «Жизнь Человека»
4) М. Горький	г) «Жизнь Арсеньева»

25. АВТОРЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) В. Серов	а) «Апофеоз войны»
2) К. Сомов	б) «Дама в голубом»
3) М. Врубель	в) «Демон сидящий»
4) В. Верещагин	г) «Похищение Европы»

Примерные вопросы к зачету:

1. Общая характеристика культуры XX в.
2. Периодизация культуры XX в.
3. Историко-культурная ситуация за рубежом в начале XX в.
4. Образ жизни в начале XX в.
5. Зарубежный модерн
6. Зарубежный модернизм и авангард начала XX в.
7. Историко-культурная ситуация в России начала XX в.
8. Русский модерн
9. «Серебряный век» в России: основные течения
10. Историко-культурная ситуация в 1920-1940-е гг. за рубежом
11. Образ жизни в 1920-1930-е гг.
12. Зарубежный авангард: конструктивизм

13. Зарубежный авангард: дадаизм и сюрреализм
14. Историко-культурная ситуация в СССР 1920-1940-х гг.
15. Художественная культура СССР 1920-1940-х гг.
16. Историко-культурная ситуация во второй половине XX в. за рубежом
17. Образ жизни во второй половине XX в.
18. Зарубежная художественная культура второй половины XX в.
19. Историко-культурная ситуация в СССР и России второй половины XX в.
20. Художественная культура СССР и России второй половины XX в.
21. Массовая культура: институты и принципы
22. СМИ как феномен XX в.
23. Мода в XX в. (на примере двух-трех десятилетий)
24. Музыка в XX в. (на примере двух-трех течений)
25. Феминизм в XX в.
26. Культура русского зарубежья
27. Становление и специфика молодежных субкультур в середине XX в.
28. Феномен революции в XX в.
29. Глобализация и антиглобализм
30. Постмодернизм как общекультурное направление второй половины XX в.