## ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Искусство XIX – XX веков

Рекомендуется для направления подготовки специальности 035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника бакалавр/магистр

#### 1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Mcкусство XIX - XX веков являются знакомство студентов с основными этапами развития зарубежной архитектуры и искусства XIX-XX веков в контексте историко-культурных процессов эпохи, с магистральными направлениями и региональной спецификой развития зарубежного искусства и архитектуры данных периодов, с творчеством ведущих мастеров и художественными особенностями их произведений. Формирование необходимого уровня профессиональной оценки, критической рефлексии, творческих способностей при написании письменных работ на материале зарубежного искусства XIX – XX веков.

#### Задачи дисциплины:

- 1. дать представление об основных этапах развития зарубежного искусства и архитектуры XIX XX вв., выявить особенности их художественного и исторического развития в контексте общекультурных процессов;
- 2. дать характеристику и критическую оценку творчества ведущих мастеров в процессе их художественной эволюции;
- 3. дать представление об этапных для искусства и архитектуры этого периода произведениях, сформулировать методы их критической и аналитической оценки;
- 4. обратить внимание на радикальные изменения, которые произошли в художественном языке и содержании разных видов зарубежного искусства XX века;
- 5. показать взаимосвязь художественного языка и содержания искусства XX века с системой ценностей, выработанной в процессе принципиальных сдвигов в социальной, культурной и общественной жизни эпохи, проследить истоки многих явлений XX века, его генетическую связь с искусством XIX в.;
- 6. дать представление об основных художественных центрах и их исторической эволюции в зарубежном искусстве XIX-XX вв.;
- 7. дать характеристику основным методологическим системам, выработанным в процессе изучения искусства этого периода в российской и зарубежной науке, выявить особенности и критерии критической оценки явлений, как они сформировались в современной истории искусства.

## 2. Место дисциплины в структуре ООП:

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

Семинар представляет собой часть учебной программы по Всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства и является необходимым продолжением семинаров в курсах «Искусство эпохи Возрождения», «Искусство эпохи Барокко и Классицизма», и логично связан с семинаром «Русское искусство XVIII — начала XX века» и семинаром в курсе «Русское искусство XX века».

Данная дисциплина «Искусство XIX — XX веков» логически и содержательно связана с изучаемыми параллельно курсами «Искусство XIX века», «Искусство XX века», «Русское искусство XIX — начала XX века» и «Русское искусство XX века» и является необходимым дополнением курсов «Искусство XIX века» и «Искусство XX века».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы, основными направлениями философской мысли постмодернизма.

Работа в семинаре по дисциплине «Искусство XIX – XX веков» создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых и вариативных дисциплин профессионального цикла: «Искусство XIX века», «Искусство XX века», «Теория искусства», «Русское искусство XIX – начала XX века», «Русское искусство XX века», «Методология истории искусства», «История отечественной художественной критики», «История западноевропейской художественной критики».

#### 3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, 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:

- способность анализировать и оценивать социокультурные и философские проблемы при решении профессиональных задач в области изучения современного зарубежного искусства, уметь адаптировать полученные результаты к конкретным задачам историка искусства (ОНК-2);
- основные этапы развития, важнейшие направления и национальные традиции, существовавшие в западноевропейском искусстве XIX XX веков, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса (ОНК-3);
  - основы исторических и историко-культурных знаний, основные закономерности развития современного искусства, места личности художника в контексте эволюции современного искусства, основы таких смежных дисциплин, как социология искусства, новая философия искусства, арт-бизнес и организация художественной деятельности, основные институции современного искусства (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 XX веков;
- современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории архитектуры и искусства XIX XX веков (ПК 3);

#### Уметь:

- Уметь находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории западноевропейского искусства и архитектуры XIX XX веков, 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 XX веков (ИК-1);
- подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории западноевропейского искусства XIX XX веков, 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 XX веков (ПК-7);
- использовать знания, полученные в рамках дисциплин «Искусство XIX века» и «Искусство XX века» для осуществления историко-культурных, историкофункций художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих 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 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 XX веков (ОНК-4);
- понятийным аппаратом истории и теории искусства и архитектуры XIX- XX вв.;
- основами концептуального и критического анализа объектов и произведений искусства и архитектуры XIX-XX вв;
- основами научной методологии, выработанной современной историей и теорией искусства
- основами кураторской работы в области современной выставочной и музейной деятельности

# **4.Структура и содержание дисциплины «Искусство XIX – XX веков»** Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

№ 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)
					Семи нары 36 а.ч.	Самостоятельн ая работа студента, научно- исследовательс кая работа, выполнение семинарской работы, чтение литературы 36 а.ч.	Консультации, доклады в семинаре, письменная работа.
1	Раздел I. Искусство	7	1		2	2	Консультации, доклады в семинаре,

	X/XX/	I		1	<u> </u>	
	XIX века.					дискуссии
	Тема 1.					
	Основные					
	проблемы					
	искусства XIX					
	века.		<u> </u>	1		
2	Тема 2.	7	2	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
	века.					
3	Тема 3.	7	3	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
	века.			1		
4	Тема 4.	7	4	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
	века.		-			Y.C.
5	Тема 5.	7	5	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
	века.					
6	Тема 6.	7	6	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
7	века.	-				TC.
7	Тема 7.	7	7	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
0	века.	7				T.C.
8	Тема 8.	7	8	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
	века.	7		12		TC.
9	Тема 9.	7	9	2	2	Консультации,
	Основные					доклады в семинаре,
	проблемы					дискуссии
	искусства XIX					
10	века.	7	10	12		TC.
10	Раздел II.	7	10	2	2	Консультации,
	Искусство ХХ					доклады в семинаре,
	века.					дискуссии
	Тема 1.					
	Основные					
1	проблемы	1				

	искусства XX века.					
11	Тема 2. Основные проблемы искусства XX века.	7	11	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
12	Тема 3. Основные проблемы искусства XX века.	7	12	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
13	Тема 4. Основные проблемы искусства XX века.	7	13	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
14	Тема 5. Основные проблемы искусства XX века.	7	14	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
15	Тема 6. Основные проблемы искусства XX века.	7	15	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
16	Тема 7. Основные проблемы искусства XX века.	7	16	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
17	Тема 8. Основные проблемы искусства XX века.	7	17	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
18	Тема 9. Основные проблемы искусства XX века.	7	18	2	2	Консультации, доклады в семинаре, дискуссии
4		7	сессия			Зачет, письменная работа

## Краткое содержание дисциплины.

Содержание данной дисциплины 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.

Историческая специфика искусства и архитектуры XX века. Основные центры и историко-культурная периодизация. Проблемы изучения зарубежного искусства XX века в связи с особенностями его исторического развития, совпавшего с периодом мировых войн и социальных потрясений, что нашло отражение в периодизации искусства и быстроте смены направлений и стилей. Искусство и общество, взаимодействие искусства и науки, роль личного опыта в построении «картины мира». Полистиличность искусства и архитектуры XX века. Понятие авангарда и особенности его стратегии. Концепция поставангарда и постмодернизма. Научная оценка явлений искусства и культуры XX века. Современная методология критического осмысления и анализа искусства и архитектуры ХХ в. Единство культуры и искусства ХХ века, взаимодействие литературы, театра, кино и медийных форм художественной активности. Роль вербального и визуального языка в искусстве XX столетия. Особенности художественной жизни, искусство и общество, роль вкуса и моды в оценке явлений искусства XX века. Роль художественной критики в формировании основных направлений. Художественный рынок и его влияние на искусство. Политика и искусство – формирование ангажированного искусства в тоталитарных режимах. Теория искусства XX века, «тексты художников» и их значение в формировании главных концепций и направлений в искусстве и архитектуре XX века. Рост влияния средств массовой коммуникации на общественное мнение и оценку явлений архитектуры и искусства. XX века. Историография. История искусства XX века в контексте смежных дисциплин: психоанализ, неотомизм, неокантианство, структурализм, постструктурализм, теория медиа и пр.

#### Содержание разделов дисциплины:

#### Раздел I. Искусство XIX века.

1. Тема 1.

Основные проблемы искусства XIX века.

2. Тема 2.

Основные проблемы искусства XIX века.

3. Тема 3.

Основные проблемы искусства XIX века.

4. Тема 4.

Основные проблемы искусства XIX века.

Тема 5.

Основные проблемы искусства XIX века.

6. Тема 6.

Основные проблемы искусства XIX века.

7. Тема 7.

Основные проблемы искусства XIX века.

8. Тема 8.

Основные проблемы искусства XIX века.

9. Тема 9.

Основные проблемы искусства XIX века.

## Раздел II. Искусство XX века.

10. Тема 1.

Основные проблемы искусства XX века.

11. Тема 2.

Основные проблемы искусства XX века.

12. Тема 3.

Основные проблемы искусства XX века.

13. Тема 4.

Основные проблемы искусства XX века.

14. Тема 5.

Основные проблемы искусства XX века.

15. Тема 6.

Основные проблемы искусства XX века.

16. Тема 7.

Основные проблемы искусства XX века.

17. Тема 8.

Основные проблемы искусства XX века.

18. Тема 9.

Основные проблемы искусства XX века.

## 5. Рекомендуемые образовательные технологии

<u>Работа в аудитории</u>: индивидуальные консультации, чтение докладов; аудиторная работа по дисциплине «Искусство XIX – XX веков» сопровождается демонстрацией слайдов, цифровых воспроизведений памятников, в рамках семинарских занятий студенты готовят устные доклады по одной из тем к разделам курса, сопровождающиеся демонстрацией подобранного самостоятельно визуального материала; предусматривается ознакомление студентов с существующими компьютерными базами данных по искусству XIX – XX веков, индивидуальные консультации, дискуссии, анализ и обсуждение самостоятельных семинарских работ.

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

#### Рекомендуемые научно-исследовательские технологии:

написание учащимся научно-исследовательской работы на предложенную тему под руководством научного руководителя.

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.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- работа на семинарских занятиях, участие в дискуссии;
- выступление с докладом на семинарском занятии;

- выполнение письменной работы
- подготовка к зачету.

По результатам работы в семинаре (участие в дискуссии, выступление с докладом, письменная работа), учащийся получает оценку «зачет».

#### Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованным программам курса дисциплины «Искусство XIX века» и «Искусство XX 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.

## Примерные темы семинарских работ по дисциплине «Искусство XIX – XX веков».

## Раздел I. Искусство XIX века.

- 1. Модерн и обращение к новой классике в архитектуре начала XX века.
- 2. Художественная система фовизма на примере творчества Анри Матисса.
- 3. Графика Анри Матисса
- 4. Апология одиночества в искусстве и литературе экспрессионизма
- 5. Архитектурные утопии рационализма на примере творчества Ле Корбюзье
- 6. Текст и образ в художественном высказывании дадаизма
- 7. Футуристический манифест роль вербального высказывания в искусстве XX века
- 8.Графика Пабло Пикассо
- 9.Пластический объект в творчестве Пикассо
- 10. Сюрреалистическая литература и сюрреалистическое искусство-диалог или конфронтация
- 11. Архитектурные проекты и градостроительные концепции Б. Муссолини
- 12. Реклама и использование ее лексики в поп-арте
- 13. Энди Уорхол- фотограф
- 14. Видеопроекты Энди Уорхола.
- 15. Слово и образ в творчества С. Дали
- 16. Вещь и вещественность в искусстве сюрреализма
- 17. Пластический объект в искусстве XX века.
- 18. Ориентальные мотивы во французской живописи 1920-1930-х годов.
- 19. Роль фотографии и ее технических возможностей в развитии языка современного искусства
- 20. Гиперреалистический «портрет» на примере творчества Чак Клоуса
- 21. «Упакованный» объект в искусстве XX века
- 22. Принцип деконструкции в архитектуре 2-ой пол. ХХ в.
- 23. Кинетические объекты Шоффера и Тенгли.
- 24. Скульптура Генри Мура в пространстве города и природного ландшафта
- 25. Экспрессивные абстракции Дж. Поллака
- 26. «Искусство после философии» Дж. Кошута: декларация принципов концептуализма
- 27. Медийные формы искусства в пространстве современных художественных практик ( на примере выставочных проектов последних биеннале современного искусства)
- 28. Итальянский минимализм: основные представители «бедного искусства» освоение новых материалов и форм
- 29. Искусство тоталитарных режимов: идеология и язык
- 30. Архитектура Германии Третьего Рейха
- 31. Представители новой британской волны и значение деятельности Саачи в их продвижении на художественной сцене

- 32. Феминистические идеи в искусстве: способы саморефлексии
- 33. Институции современного искусства: история венецианской биеннале
- 34. Овладение пространством инвайромент в творчестве современных художников
- 35. Рождение видео-арта и искусство действия
- 36. Примитивизм и неопримитивизм в современном искусстве
- 37. Архаическое и ритуальное в контексте искусства XX века

#### Раздел II. Искусство XX века.

- 1. Роль коллекционера и критика в развитии искусства начала XIX в
- 2. Между романтизмом и классицизмом: жанр ню в искусстве О.Д. Энгра
- 3. Графические серии Ф. Гойи: текст и изображение
- 4. Наполеоновская компания и искусство предромантизма. Батальные жанры А.Гро
- 5. Трансформация классической традиции в европейском «искусстве около 1800 года»
- 6. Этюд и картина в европейской пейзажной живописи первой пол. XIX в.
- 7. Английская акварельная живопись и ее роль в развития европейского пейзажа
- 8. Художественная специфика и эстетическая концепция портрета эпохи Империи
- 9. Концепция героического в искусстве романтизма: Т.Жерико и Э. Делакруа
- 10. Итальянские впечатления художников французского романтизма
- 11. Рождение ориентализма: арабские темы и образы в искусстве французского романтизма
- 12. Литературное и художественное творчество Э. Фромантена
- 13. Судьба религиозной картины в эпоху позитивизма.
- 14. Новый облик европейских столиц: градостроительные проекты второй половины XIX столетия
- 15. Пейзаж-медитация в творчестве К.Д. Фридриха
- 16. Концепция аллегорического пейзажа и «пейзажа-драмы» в творчестве М.У.Тернера
- 17. Скульптура живописцев: Т.Жерико, Г.Курбе, О.Домье, Э. Дега, О. Ренуар.
- 18. Импрессионизм в скульптуре О.Родена
- 19. Проблема скульптурного монумента в европейском искусстве XIX столетия
- 20. Вне-классические тенденции в викторианской усадебной архитектуре.
- 21. Дневники художника: Э.Делакруа, Ж. О.Д.Энгр, О. Роден
- 22. Портретная графика Ж.О.Д.Энгра
- 23. Судьба монументального жанра в европейской живописи XIX столетия.
- 24. Литературные образы в искусстве прерафаэлитов
- 25. Концепция загородного жилища в архитектуре Англии
- 26. Первые опыты в фотографии и искусство живописи: диалог или конфронтация
- 27. Итальянские впечатления К.Коро
- 28. Немецкий реализм и бидермайер: М.Либерман и В.Лейбль
- 29. Символическая живопись А.Беклина и ее влияние на художников начала XX века
- 30. «Испанская тема» в творчестве Э.Мане
- 31. Пейзажные серии К.Моне: феномен серийности в позднем импрессионизме
- 32. Неоклассика в творчестве О.Ренуара
- 33. Городские пейзажи К.Писсарро
- 34. Живописная система пуантилизма: поиски равновесия в творчестве Ж.Сера
- 35. Творческий диалог П. Сезанна и Э. Золя
- 36. П.Гоген: создание новой мифологии и ритуализация быта.
- 37. Тексты художников конца XIX в.: письма Писсарро и Сезанна. Письма Ван-Гога. Литературные произведения Гогена

Возможны также другие темы по выбору учащегося при согласовании с преподавателем.

## Основная литература по проблемам западноевропейского искусства XIX в.

#### Общие работы.

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.

## Искусство рубежа XVIII-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.

#### Искусство первой половины XIX в.

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. Gova 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

#### Искусство середины – второй половины 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

## <u>Искусство последней четверти XIX в.</u>

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

#### Основная литература по проблемам истории зарубежного искусства ХХ века.

#### Справочная литература

Энциклопедия «Искусство XX века», Спб., 2003

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003

Энциклопедия «Сюрреализм», Спб.-М., 2005

Энциклопедия «Культурология XX века». Т.1-2. М., 2007

Энциклопедический словарь экспрессионизма. М., 2008

Dumonts Kunstlexikon des 20. Jah. Koeln, 2006

## Общие проблемы искусства и архитектуры ХХ в.

Давыдов Ю. Эстетика нигилизма. М., 1975

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993

Турчин В.С. Образ двадцатого.... М., 2003

Беньямин В. Избранные эссе. М., 1996

Барт Р. Семиотика. Поэтика. М., 1989/1994

Барт Р. Мифология. М., 1996

Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994

Шукурова А. Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1997

Андреева Е.Ю. Модернизм Спб. 2005

Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Спб. 2005

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2008

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2008

Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. Спб., 2003

Олива Акилле Бонито Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003

Краусс Розалинд Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003

Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003

Герберт Рид Краткая история современной живописи. М., 2005

Гринберг К. Авангард и китч / Художественный журнал. № 60, 2005

Искусство эпохи модернизма. Стиль ар деко. 1910-1940. М., 2009

Greenberg C. Art and Culture. Beacon Press. 1961

Chipp H. Theories of Modern Art. L., 1968.

Read H. Concise History of Modern Art. L., 1973

Concepts of Modern Art. N.Y., 1974

Dessert M. Art of Twentieth Century. N.Y., 1976

Rosenberg H. The Art on the Edge: Creators and Situations. L., 1976

Bellmont J. Modernes et Postmodernes. Paris, 1987

Art since 1900. N.Y.-L., 2004

#### Отдельные проблемы и имена

Глез А., Метценже Ж. О кубизме. М., 1913

Манифесты итальянских футуристов. М., 1914

Жадова Л. Монументальное искусство Мексики. М., 1965

Экспрессионизм. Сб. ст., М., 1968

Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978

Куликова И. С. Сюрреализм в искусстве. М., 1978

Турчин В.С. Авангардные течения в современном искусстве Запада. М., 1988

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989

Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994

Шенье-Жандран Ж. Сюрреализм. М., 2002

Клингсёр-Лерой К. Сюрреализм. М., 2005

Вольф Н. Экспрессионизм. М., 2006

Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. М., 2008

Маркин Ю. Искусство Третьего рейха. М., 2011

Зигель К. Структура и форма в современной архитектуре. М., 1965

Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1970

Мастера архитектура об архитектуре. Зарубежная архитектура конца XIX- XX вв. М., 1972

Бэнэм Р. Новый брутализм. М., 1973

Бэнэм Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. М., 1980

Ёдике К. История современной архитектуры. М., 1980

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985

Рябушкин А.В., Шукурова А.Н. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада. М., 1986

Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры ХХ века. М., 1990

Фремнтон Л. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М., 1990

Encyclopedia of 20<sup>th</sup>-century Architecture. L.,-N.Y., 1983

Tafuri M. The Sphere and Labyrinth Avant-gardes Architecture. Cambridge, 1987

Steclt J. Architecture today. L., 1997

Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей. М., 2004

Крючкова В.А.Кубизм, орфизм, пуризм. 1906-1920. История искусства XX в. М., 2000

Pevsner N. Pioneers of Modern movement: from William Morris to Walter Gropius. L., 1936/1966

Barra A.H. J. Cubism and Abstract art. N.Y., 1936

Rablowsky I. Pop Art. N.Y., 1965

Richter H. Dada. Art and Anti-Art. L.,-N.Y., 1966

Goldwater R. Primitivism in Modern Art. N.Y., 1967

Godirey T. The new Image. Oxford, 1980

Short B.S. Dada and Surrealism. N.Y., 1980

Gordon D.E. Expressionism. Art and Idea. L., 1987

Baker K. Minimalism. Art of Circumstance. N.Y., 1988

Kosuth J. Art after Philosophy and after: Collected Writings. 1966-1990. Cambridge, Mass., 1991

#### 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 слайдпроектор, 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 зарубежного искусства

профессор ст.преп.

В.Д. Дажина М.В. Соколова