

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Н.С. Креленко

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ в ЛИТЕРАТУРЕ и ИСКУССТВЕ

Учебно-методическое пособие
для студентов II курса направления подготовки
46.03.01 – История (магистратура)

САРАТОВ – 2017

Креленко Н.С.

Исторический сюжет в литературе и искусстве. Учеб.-метод. пособие для студентов I курса направления подготовки 46.03.01 – История (магистратура). – Саратов, 2017. – с.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов I курса направления подготовки 46.03.01 – История (магистратура) очной формы обучения. В пособии представлены программа дисциплины Исторический сюжет в литературе и искусстве, темы и планы практических занятий, темы групповых и индивидуальных творческих заданий, списки источников и литературы, необходимые для подготовки к занятиям и усвоения дисциплины в целом, методические рекомендации к каждой теме.

Пособие призвано помочь студентам разобраться в ключевых проблемах отражения в культуре нового и новейшего времени истории, в овладении навыками самостоятельной работы над проблемами междисциплинарности.

РЕКОМЕНДУЮТ К ОПУБЛИКОВАНИЮ:

кафедра всеобщей истории Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (протокол № от 2017 г.),
Научно-методическая комиссия Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (протокол № от)

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания.....	4
Программа дисциплины «Исторический сюжет в литературе и искусстве».....	6
Темы и планы практических занятий	9
<i>Тема 1.</i> Вневременное видение исторических ситуаций и характеров эпохи барокко.....	10
<i>Тема 2.</i> Театр и живопись французского классицизма	11
<i>Тема 3.</i> Теория завоевания в романе «Айвенго» В. Скотта.....	13
<i>Тема 4.</i> Историко-литературная тема в творчестве Э.Делакруа.....	14
<i>Тема 5.</i> Одиночество творца в восприятии романтизма.....	16
<i>Тема 6.</i> Историческая драма романтизма	17
<i>Тема 7.</i> История, рассказанная художниками «Салона».....	18
<i>Тема 8.</i> Историческая тема в живописи прерафаэлитов	20
<i>Тема 9.</i> Реализм и история в литературе и искусстве.....	21
<i>Тема 10.</i> Исторический сюжет и политика.....	22
<i>Тема 11.</i> Исторические мотивы в искусстве символистов.....	24
<i>Тема 12.</i> Карл Стюарт и Оливер Кромвель. Эволюция оценок в истории, литературе и искусстве.	26
<i>Тема 13.</i> Отражение Великой французской революции в коллективной памяти потомков.....	26
<i>Тема 14.</i> Женщина у власти в XVI веке в истории, литературе, искусстве.....	27
Темы групповых и индивидуальных творческих заданий.....	27
Литература и интернет-ресурсы ко всем темам.....	28

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Целями освоения учебной дисциплины «Исторический сюжет в литературе и искусстве» по направлению 46.04.01 «История», профилю магистратуры «Интеллектуальная жизнь Запада: от средних веков к современности» является формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, освоение ими современных научных знаний по истории духовной жизни как специальной области исторических исследований, изучение (на западноевропейском материале) того, как представления о прошлом трансформировались в общественном сознании и отражались в разных сферах художественного творчества, осмысление основных исторических процессов и явлений, связанных с этим, в объеме, необходимом для успешной работы выпускников по своей специализации после окончания магистратуры.

Со времен становления истории как науки, произошедшего в XIX в., наиболее почитаемыми историческими источниками признавались официальные документы, менее достоверными считались письменные источники частного характера (мемуары, письма, дневники и т.д.). Между тем, для историка источником, свидетельствующим о жизни людей в прошлом, может служить любой предмет или текст, относящийся к этому прошлому. Произведения художественной литературы и памятники искусства в известном смысле являются наиболее доступными источниками, рассказывающими очень многое о жизни людей.

В произведениях литературы и искусства представлена картина общественной и частной жизни: описание природной среды, жилищ, детали быта, система взаимоотношений, правила поведения, господствующая система ценностей и отношение к ней. Памятники искусства дают словесные или видимые образы среды обитания людей разных эпох, их самих, а также позволяют представить шкалу их

ценностных ориентиров, отмечая, что считалось достойным памяти, что считалось прекрасным, а что безобразным, в чем проявлялось доброе и злое... Источники этого рода, впрочем, как любые источники, требуют координации с другими типами источников. А использование разных источников предполагают умение «задавать вопросы» разным свидетельствам прошлого, любому «следу», который оставляет прошлое. Специфика курса заключается в том, что он предполагает междисциплинарность.

Задача курса заключается в том, чтобы показать магистрантам возможности, которые можно извлечь из такого рода источников. Следует научить их внимательно вчитываться в текст литературного произведения, внимательно всматриваться в рисунки, гравюры, картины, скульптуры, памятники архитектуры, уметь находить в них кроме сюжета, композиции, колористического решения и прочего, дает произведение искусства еще и свидетельства времени, когда оно создавалось и о котором оно создавалось.

Структура курса представлена тематическими разделами, охватывающими основное содержание дисциплины. В курсе предусматривается рассмотрение ряда наиболее общих практически-прикладных сторон исторического исследования, связанных с развитием междисциплинарных подходов и расширением круга источниковой базы.

Лекции – 8; практические занятия – 28. Изучение дисциплины завершается экзаменом.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ»

Содержание дисциплины

Тема 1. Интерпретация исторической тематики в литературе и искусстве раннего нового времени. История в системе наук: история культуры, таких ее составляющих как литература и искусство, как важная часть исторической науки. «Наша цивилизация всегда много ждала от своей памяти» М.Блок. Значение междисциплинарных подходов для понимания и изучения исторического прошлого. Возможности, которые предоставляют литература и искусство, в качестве исторических источников. Имплицитность искусства – необходимость принимать во внимание, на какого зрителя ориентировались художники. Отражение условий времени, настроений времени в произведениях литературы, изобразительного, театрального и киноискусства. Важность междисциплинарных подходов для понимания прошлого. Возможности, которые предоставляют смежные дисциплины, в частности литература и искусство, в качестве исторических источников. Эпоха барокко сквозь призму произведений литературы и искусства.

Общая характеристика эпохи: от новационного к индустриальному обществу. Отражение времени в произведениях литературы, изобразительного, театрального искусства. Общая характеристика эпохи барокко – «растерявшаяся эпоха». Научная революция и культурная жизнь. Три художественных стиля – три взгляда на мир, общество и человека. Бушующий мир П.П. Рубенса. Веласкес – художник во дворце. «Малые голландцы» жизнь под микроскопом. Классицизм и поиски гармонии мироздания. Абсолютизм и «большой стиль» в культуре Франции времен Людовика XIV. Основные идеи Просвещения и складывание стиля рококо. «Галантные празднества» А. Ватто. Картина мира в «Эссе о человеке» А. Поупа. Восприятие Просвещением истории.

Иерархия жанров искусства. Исторический жанр. Исторический сюжет в искусстве раннего нового времени. Смысловое наполнение исторической тематики. Античность и Священное Писание. Выбор и интерпретация исторических сюжетов. Н. Буало, П. Корнель, Н. Пуссен.

Практические занятия.

1.1. Вневременное видение исторических ситуаций и характеров эпохи барокко.

1.2 Театр и живопись французского классицизма.

Тема 2. Открытие историчности в эпоху романтизма. Духовная жизнь эпохи революционных катаклизмов (североамериканская и французская революции, промышленный переворот). Зарождение романтических настроений (предромантизм). Зарождение романтических настроений

(предромантизм). Промышленный переворот и культ старины. Поэзия уходящего мира в портретах и пейзажах Т. Гейнсборо. Литературные подделки и стилизации. История – «муза века». Изменение роли и места исторического знания в духовной жизни общества. Повышение статуса истории и расширение ее культурных функций (создание мифологоподобных идеологем типа «Наполеновского мифа») Восприятие прошлого как «другого» времени. Исторический аргумент в культурно-политических противостояниях, политизация истории. *«Между отчаянием и надеждой»*. Бунтарство Байрона. Будни и волшебство сказок Гофмана. *История и современность в культуре романтизма*. «Плот Медузы»: история картины. Позднее творчество Ф. Гойи. История — «муза века». Энгр и Делакруа — соперничество классицизма и романтизма в живописи. Новое наполнение исторической темы в произведениях искусства: стремление показать своеобразие. Бунтарство романтиков, апология «мятежной вольности» и ее героев. Исторический роман. Трагедии и катаклизмы прошлого в изобразительном искусстве романтизма.

Практические занятия.

- 2.1. Теория завоевания в романе «Айвенго» В. Скотта.
- 2.2. Историко-литературная тема в творчестве Э. Делакруа.
- 2.3. Одиночество творца в восприятии романтизма.
- 2.4. Историческая драма романтизма.

Тема 3. Историческая тема в художественном творчестве второй половины XIX века.

Урбанизация общества и изменение роли искусства в жизни общества. Культ научных знаний. Позитивизм. Распространение культуры «вширь». Торжество «книжной цивилизации». История научная и история «художественная» – проблема взаимовлияния. Установка на обращение к тому, как «было на самом деле» в литературе и искусстве. Апелляция к историческому в публицистике (на примере Т. Карлейля). Типы истории по Ф. Ницше. «Исторические» стили в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. «Салоны», историческая тематика в салонном искусстве. Утрата героического пафоса и внесение элементов бытовой достоверности в искусство бидермайера. Мейсонье, П. Деларош, А. Менцель. Художник и рынок — конфликт между творцом и запросами «усредненного» вкуса. Распространение эклектики в «высоком» и прикладном искусстве. Прерафаэлиты: от «научного реализма» «Братства» к символическому видению прошлого в работах представителей младшего поколения (Э. Берн Джонс). Подходы реалистического искусства к исторической тематике в рамках «внестилевого искусства». Развитие «веристского» видения мира, документально воспроизводящее историческое прошлое. Символизм и историческая тема. «Символический историзм» (национальный романтизм) (Ф. Ходлер, художники-муралисты) – образная модель события.

Практические занятия.

- 3.1. История, рассказанная художниками «Салона».
- 3.2. Историческая тема в живописи прерафаэлитов.
- 3.3. Реализм и история в литературе и искусстве.
- 3.4. Исторический сюжет и политика.
- 3.5. Исторические мотивы в искусстве символистов.

Тема 4. Историческое событие и историческая личность: взгляд историка и художника. Знаковые события и знаковые фигуры истории в исторической перспективе. Изменения в восприятии знаковых событий и персонажей, критерии отбора на разных этапах истории. Политические деятели, властители, защитники отечества, ниспровергатели, мыслители, представители творческих профессий, люди «на обочине», выдающиеся женщины – изменение восприятия персонажа в зависимости от изменения исторической ситуации. Сравнительный анализ восприятия представителями исторической мысли и разных видов искусств (литераторами, художниками, режиссерами). Связь между настроениями времени и оценкой исторического явления или персонажа.

Практические занятия.

4.1. Карл Стюарт и Оливер Кромвель. Эволюция оценок в истории, литературе и искусстве.

(Вудсток В. Скотта, «Королевский генерал» Д. Дюморье, картины П.Делароша, фильмы «Кромвель», «Убить короля»)

4.2. Отражение Великой революции в коллективной памяти потомков. Сравнение «портретов» литературных (Гюго В. «93 год», Золя Э. «Жерминаль», Франс А. «Боги жаждут») и живописных О.Домье, П. фильмы «Дантон», «Ночь в Варрене».

4.3 Женщина у власти в XVI веке в истории, литературе, искусстве.

ТЕМЫ И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

Практические занятия проводятся в форме собеседований с постоянным использованием видеопрезентаций. Важной их частью является подготовка и обсуждение заранее подготовленных сообщений, посвященных тем или иным конкретно-историческим проблемам, рассматриваемым в ходе практических занятий. На занятиях должно постоянно использоваться мультимедийное оборудование. Структура каждого занятия построена таким образом, чтобы охватить озвученную проблему в целом, а кроме того, выделить тот или иной ее аспект, ту или иную конкретно-историческую ситуацию. Делается это для того, чтобы студенты познакомились с неким важным явлением и рассматривали на конкретном примере один из вариантов изучаемого явления.

Подготовку к практическому занятию разумнее всего начать с того, чтобы изучить соответствующий раздел учебника, посмотреть конспект лекций. После того, как сложилась общая картина той проблемы (или круга проблем), которые предстоит обсуждать, надо обратиться к знакомству с источниками, имеющимися по заданной теме. Изучение научной литературы (желательно нескольких авторов) дает примеры научного анализа исторических явлений, их интерпретации. Студент должен помнить, что история это наука факта. Факты, даты, имена знать важно, но не менее важно научиться анализировать историческую конкретику. Для этого очень полезно познакомиться с мнением разных авторов, разными оценками рассматриваемых проблем, постараться понять, по каким проблемам существуют установившиеся точки зрения, какие вызывают споры и почему. Это позволит и потребует от студента выбрать и обосновать собственную точку зрения на изучаемый материал, выработать навык исследовательской работы.

Тема 1. Вневременное видение исторических ситуаций и характеров эпохи барокко.

Методические рекомендации

Рассмотрение исторического жанра в изобразительном искусстве с точки зрения истории культуры способно осветить и объяснить многие грани жизни общества. В XVII в. происходит процесс размежевания жанров. В литературе - это трагедия (высокий жанр) и комедия (низкий) жанр; в изобразительном искусстве - исторический, портретный, бытовой (жанровая живопись) жанр, пейзаж, натюрморт, анималистическая живопись. Самым значимым почитался исторический жанр, представленный в литературе трагедией, а в изобразительном искусстве исторической живописью. С точки зрения людей раннего нового времени (XVI- XVII вв.) содержательное наполнение понятия «исторический жанр» выглядело несколько иначе, чем это видится в наше время. Историческими считались работы, посвященные религиозным, мифологическим и, в очень малой степени собственно историческим сюжетам, исключительно из античной истории. Но *инаковость* заключалась не только в этой тематической ограниченности. Даже из этого ограниченного круга источников использовался очень небольшой, повторяющийся набор сюжетов, посвященных проблемам морально-этического характера, героической жертвенности.

В этом ощущимо и продолжение традиций религиозного искусства предшествующего времени, и обращение к «высоким» идеям современности. Персонажи таких работ, олицетворяющие высокие идеалы, вечные доблести, противостоящие Злу. Традиционная религиозная тематика дополняется новыми сюжетами, взятыми из античных мифов и античной истории, прославляющими вечные добродетели, такие как стойкость, благородство, милосердие. Тем самым искусство сохраняет и усиливает свою вдохновляющую, воспитательную функцию, формируя систему ценностей. При этом сохранялось влияние старых форм, предполагавших использование системы символов и аллегорий, восходящих к античной или средневековой христианской традиции.

Вопросы:

Какие исторические сюжеты использовали литераторы и художники в раннее новое время?

Как отразилась эпоха барокко сквозь призму произведений литературы и искусства.

Насколько исторически достоверно трактовали художники раннего нового времени исторические сюжеты.

Какие задачи должен был решать исторический жанр в это время?

Темы сообщений

Исторический жанр в живописи П.П. Рубенса.

Библейские и мифологические сюжеты в живописи Рембрандта.

Исторический жанр в живописи художников классицизма.

Историческая тема в испанских пьесах «золотого века».

Историческая тема в пьесах В. Шекспира.

Тема великодушные победителя в живописи.

Кто были эти люди: П.П. Рубенс, Н. Пуссен, В. Шекспир, Ф. Лопе де Вега.

Что означают понятия: «растерявшаяся эпоха», абсолютизм, классицизм, барокко, внестилевое искусство (искусство реального мира), жанр в искусстве.

Источники и литература

Егорова К.С. Античность в европейской живописи XV — начала XX века. М., 1984.

Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л., 1986.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. // Малая история искусств. М., 1974.

Семнадцатый век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Тема 2. Театр и живопись французского классицизма.

Методические рекомендации

Почетная роль говорить о самом важном отводится высокому жанру, трагедии в литературе и театре, исторической живописи в изобразительном искусстве. Внимание концентрировалось на вечных истинах, на вневременном. Окружающая персонажи обстановка и облик людей были близки тому, что окружало в жизни художников и их зрителей. Архитектурные детали, интерьеры, одежда, этнический тип людей, изображенных в сценах ветхого и новозаветных или греко-римских, достаточно определенно указывали на национальную принадлежность художников и время написания работы. Только отдельные детали (имена героев, характерные античные шлемы или просторные, напоминающие хитоны и тоги одеяния) подсказывали временные и географические координаты изображаемых эпизодов.

Философия рационализма и эстетика классицизма во Франции складывались практически одновременно. Философ Р. Декарт, драматург П. Корнель, художник Н. Пуссен были современниками. Французский классицизм периода расцвета абсолютизма ярче всего проявился в трагедиях французских драматургов, таких как П. Корнель, и живописцев, таких как Н.

Пуссен. Ведь художника и его зрителей интересовал не какой-то эпизод из прошлого, а видимое воплощение вечных истин. Между понятиями правильное и прекрасное ставился знак равенства.

Вопросы:

Охарактеризуйте социально-политическую обстановку во Франции середины XVII века.

Проанализируйте основные идеи рационализма Р. Декарта в проекции на проблематику культурной жизни.

Рассмотрите содержание и смысловое составляющее трагедии П. Корнеля «Гораций».

Проанализируйте картины Н. Пуссена на мифологическую и библейскую темы.

Оцените приемы драматургов и художников, работавших в традициях классицизма при создании произведений на историческую тему.

Темы сообщений.

Историческая тема в трагедиях драматургов классицизма.

Государство и личность в трагедии П. Корнеля «Гораций».

Мифологическая тема в живописи Н. Пуссена.

Библейская тема в живописи Н. Пуссена.

Мифологическая тема в пейзажах К. Лоррена.

Кто были эти люди: Ришелье; Р. Декарт, Людовик XIV; П. Корнель, Н. Пуссен, К. Лоррен.

Что означают понятия: абсолютизм, классицизм, барокко, «большой стиль», исторический жанр.

Источники и литература

Гликман Л. С. Никола Пуссен. М.-Л., 1964.

Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л., 1986.

История Европы. Т. 3, М., 1993.

Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII в. М., 1969.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. // Малая история искусств. М., 1974.

Ротенбург Е.И. Вопросы художественной тематики в живописи XVII века // Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., 1977.

Семнадцатый век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Театр французского классицизма. М., 1970.

Французские короли и императоры. Ростов на Дону, 1997.

Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. М., 2002.

Тема 3. Теория завоевания в романе «Айвенго» В. Скотта.

Методические рекомендации

К началу XIX века западное общество переживало три революционных процесса: начавшуюся, революцию в сфере социально-экономической (промышленный переворот) и две революции социально-политические (Война за независимость североамериканских колоний Великобритании и Великую французскую). Военно-политические катаклизмы периода Французской революции резко изменили облик общества, продемонстрировали разрыв, непохожесть старого и нового. Два с лишним десятилетия европейские народы лихорадочно «творили историю»: на полях сражений, в ходе дипломатических торгов кроились и перекраивались границы государств, определялось право на существование той или иной формы правления, формировалась расстановка сил внутри отдельных государств.

История перестала быть помощницей философии, объясняющей жизнь с помощью примеров. Жизнь вчерашняя и жизнь нынешняя оказались очень разными, и простое наложение примеров, взятых из одного времени на ситуации другого времени утратило смысл. Зато секуляризация общественного сознания привела к тому, что в прошлом стали искать истоки нынешнего состояния общества. Заметную роль в становлении историко-науки сыграло появление жанра исторического романа, родоначальником которого признан шотландский писатель В. Скотт.

Ценность исторических романов В. Скотта заключается не только в том, что он популяризировал, сделал убедительно жизненными существовавшие тогда представления о прошлом, но сумел заложить базу для создания самой распространенной в первой половине XIX века исторической теории – теории завоевания. Центральное место в этом принадлежит роману В. Скотта «Айвенго».

Вопросы:

В какой исторической обстановке возникло движение романтизма?

Что такое «движение романтизма»?

Объясните причины интереса к истории в период романтизма.

Какую роль играет история в общественной жизни нового времени?

Охарактеризуйте романы В. Скотта и их исторический фон.

Темы сообщений.

Общая характеристика романтического движения.

Романтизм и открытие исторического времени.

Теория завоевания в исторической мысли романтизма. О. Тьерри.

Судьба и творчество В. Скотта.

Теория завоевания в романе В. Скотта «Айвенго».

Кто были эти люди: В. Скотт, О. Тьерри
К каким событиям относятся даты: 1066 г.

Что означают понятия: социально-политическая революция, промышленная революция, движение романтизма, нормандское завоевание, исторический роман.

Источники и литература

Дейчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. М., 1987.

Демешкан В. Вальтер Скотт как историк // Исторический журнал, 1944, № 10-11.

Орлов С.А. Исторический роман В.Скотта. М.-Л., 1965.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Скотт В. Айвенго (любое издание).

Скотт В. Антикварий / Скотт В. Собр. Соч. Т., М.-Л., 1961.

Тема 4. Историко-литературная тема в творчестве Э.Делакруа.

Методические рекомендации

Произошедшее в начале 19 века изменение восприятия истории, изменение роли истории требовало ухода от отвлеченной аллегории к достоверности факта. Романтическое движение заложило основы того, что история в духовной жизни общества заняла место, прежде отводившееся мифу.

Справедливо замечено, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Создаваемые художниками изображения на тему прошлого прочно закрепляются в сознании тех, кто видит эти изображения. Большая часть быстро расширяющегося круга просвещенной (или претендующей на просвещенность) публики получала информацию о прошлом при чтении литературных произведений (исторический роман), просмотре спектаклей (историческая драма), посещении художественных выставок, где исторический жанр считался главенствующим.

Живописец Э. Делакруа признается главой французской романтической школы. Центральное место в его творчестве занимают картины, посвящены историческим сюжетам средневековья («Вступление крестоносцев в Константинополь») или более близкого времени (О. Мирабо и маркиз де Брезе). По большей части сюжеты этих полотен опираются на литературные источники, будь то поэма Д. Байрона («Пир Сарданапала») или роман В. Скотта («Убийство епископа Льежа», «Похищение Ребекки») и передают драматические эпизоды этих произведений. Накал страстей,

динамизм событий, а не портрет времени, - вот что более всего стремится передать художник.

Вопросы:

Как проявилась в изобразительном искусстве тяга романтизма к истории.

Почему историческая тематика в изобразительном искусстве преподносится в рамке литературных сюжетов?

Как и почему период романтизма уделял большое внимание исторической тематике.

Проанализируйте, какие произошли изменения в социально-экономической, религиозной и политической жизни стран Запада в середине 19 века.

Как эти изменения повлияли на характер искусства?

Темы сообщений.

Историческая тема в искусстве эпохи Просвещения и романтизма.

Современность в картине «Плот «Медузы» Т. Жерико.

Исторические поэмы Д. Байрона.

Э.Делакруа: новое видение прошлого сквозь призму живописи.

Кто были эти люди: Д. Байрон, Э. Делакруа, Г. Доре, Т. Жерико, В. Скотт.

Что означают понятия: романтизм, исторический жанр в искусстве.

Источники и литература

Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.

Гастев А.А. Делакруа. М., 1966.

Делакруа Э. Дневник. М., 1950.

Дьяков Л. А. Гюстав Доре. М., 1983.

Дьяков Л. А. Эжен Делакруа. М., 1973.

Жюлиан Л.А. Эжен Делакруа. М., 1986.

Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: аспекты проблемы. М., 2001.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л., 1969.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Прокофьева М. Делакруа. М., 1998.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Турчин В. С. Теодор Жерико. М., 1982.

Тема 5. Одиночество творца в восприятии романтизма.

Методические рекомендации

Типичным для романтической эпохи в жизни и искусстве был одинокий, не понятый окружающими человек. Среди таких бунтарей, странников, изгоев несколько личностей получили особую известность и стали знаковыми фигурами времени. Для людей XIX века романтизм воспринимался в тесной связи с поэзией. Романтическое и поэтическое было почти синонимами. Лорд Джордж Байрон (1788-1824), аристократ по происхождению, бунтарь по темпераменту и жизненным обстоятельствам своей жизнью и творчеством приблизился к романтическому идеалу. Байрон оказался столь притягательным для современников не столько «демоничностью» своего характера, причудливостью своей судьбы, ни столько даже масштабностью своего, безусловно, громадного дарования, сколько общим сочетанием всех этих качеств, тем, что он особенно полно передал «дух времени».

Бунтари романтической культуры чаще всего были людьми, связанными с художественным творчеством. Они почитали жизнь духа выше обыденности, объявили искусство главным способом познания бытия, а художников (поэтов, музыкантов, живописцев, писателей, актеров) – выразителями духовных устремлений человечества. Соответственно, служители (творцы) произведений искусства стали по-новому воспринимать свой общественный статус: скромные ремесленники, выполняющие поручения «хозяина»-заказчика, почувствовали себя «властителями дум» и духовными лидерами общества. На протяжении XIX века, главным содержанием которого стало ожесточенное противоборство возникающих социальных групп нового общества (классов) проповедь бунтарства не могла не соответствовать потребностям времени, не могла не вызвать волны энтузиазма среди нескольких поколений европейской молодежи.

Вопросы:

В каких сферах культурной жизни романтизм был особенно востребован?

Какие сюжеты и трактовки прошлого предпочитали романтики?

Как воспринималось романтиками взаимоотношение Вселенной и человеческой личности.

Как воспринимали романтики творческую деятельность?

Что такое бунтарство романтиков?

Почему Д. Байрон стал знаковой фигурой эпохи романтизма?

Темы сообщений.

Личность лорда Байрона как воплощение романтического бунтарства.

Тема бунтарства в творчестве Байрона.

Тема бунтарства в творчестве Т. Жерико.

Тема бунтарства в творчестве Э. Делакруа.

Бунтари в иллюстративных циклах Г. Доре.

Кто были эти люди: Д. Байрон, Э. Делакруа, Т. Жерико.

Что означают понятия: романтизм, романтическое бунтарство

Источники и литература.

Байрон Д. Паломничество Чайлд Гарольда (любое издание).

Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.

Гастев А.А. Делакруа. М., 1966.

Дьяков Л. А. Гюстав Доре. М., 1983.

Дьяков Л. А. Эжен Делакруа. М., 1973.

Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: аспекты проблемы. М., 2001.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Прокофьева М. Делакруа. М., 1998.

Турчин В. С. Теодор Жерико. М., 1982.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Тема 6. Историческая драма романтизма.

Методические рекомендации

Место и роль театра в культурной жизни западного общества нового времени трудно переоценить. На протяжении всего периода театр самым действенным образом влиял на умонастроения общества. Происходившая на рубеже веков «смена вех» на всех направлениях развития культурной жизни. Период торжества романтизм с его противопоставлением личности и окружающего мира, с его пафосом противостояния пронизан театральностью. Именно в театре нагляднее всего проявилось противостояние сторонников классицизма, его эстетики, имевшей прочные традиции в западной культуре и новых романтических настроений. Интенсивность театральной жизни Парижа. Актеры и актрисы романтического театра. В.Гюго «Эрнани», А.Дюма «Нельская башня». Театр в политической жизни «века революций». Не случайно распространение романтических настроений сопровождалось усилением влияния интереса к театральному искусству, возникновением жанра исторической драмы.

Вопросы:

Как проявлялась и как протекала борьба сторонников классицизма и романтизма на театральных подмостках в первой половине 19 века?

Охарактеризовать человеческие характеры и творческие судьбы актеров и актрис романтического театра.

Проанализировать роль театра в политической жизни «века революций».

Какие исторические сюжеты привлекали внимание драматургов?

Как отразились исторические сюжеты в театральном искусстве?

Темы сообщений.

Жизнь и творчество В. Гюго.

Драматические произведения В. Гюго.

Театр Комедии Франсез и его место в культурной жизни Франции.

Театр в жизни общества эпохи романтизма.

«Эрнани» В.Гюго и судьба пьеса в театре.

Актеры и актрисы романтического театра.

Кто были эти люди: В. Гюго, А. Дюма, Рашель

Что означают понятия: романтизм, историческая драма, Комедии Франсез,

Театры бульваров.

Источники и литература

Гюго В. Эрнани, Марион Делорм. (любое издание).

Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: аспекты проблемы. М., 2001.

История западноевропейского театра. Т. 3-7. М., 1063-1985.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л., 1969.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Сусидко И., Луцкер П. История как опера // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Тема 7. История, рассказанная художниками Салона.

Методические рекомендации

По мере секуляризации общественного сознания произведения изобразительного искусства все более сосредотачивались на решении задач воспитательно-дидактического, развлекательно-украшательского и иллюстративно-информационного характера. Все большее значение

приобрело повествовательное начало в изображении. Главный вопрос, касающийся произведения изобразительного искусства, звучал примерно так: «Какой сюжет изображен и какова его трактовка?» Живопись воспринималась как иллюстрация к рассказу, иллюстрация, построенная по привычным, но несколько надоевшим правилам, заменяющим непосредственное видение образов определенными стереотипами.

Эти качества особенно отчетливо проявились в работах художников, принадлежавших к академическому направлению. На официальных выставках, организуемых Академиями художеств, исторический жанр всегда пользовался особым почетом. В XIX веке расширилась тематика картин на историческую тему за счет обращения к истории средних веков и нового времени. При этом довольно заметно различались работы, воссоздававшие те или иные сюжеты, связанные с политической историей, и сюжеты, освещающие эпизоды бытового характера. И то и другое преподносилось сквозь призму дидактического и развлекательного восприятия, а произведения изобразительного искусства служили своеобразными иллюстрациями из истории.

Вопросы:

Рассмотреть роль академических художественных выставок в разные исторические периоды.

Что такое «салонное искусство» в понимании XIX века?

Какую роль играл парижский Салон в культурной жизни западного общества?

Какие исторические сюжеты были представлены на выставках Салона и других официальных художественных выставках?

Темы сообщений.

Роль Академий художеств в культурной жизни XIX века.

Кто были эти люди П. Деларош, Л. Галле, К. Пилотти, Г. Семирадский, Ф.Фламенг, Ж.Л. Мейсонье.

Что означают понятия академизм, Салон, салонное искусство.

Источники и литература

Гордон Е. Академизм как неясный объект желания // Пинакотека, № 1.

Кантор М. Чертополох. М., 2016.

Турчин В.С. Мифы Салоннов // Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство. 1830-1910-е гг. М., 2004.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л., 1969.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Сусидко И., Луцкер П. История как опера // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Тема 8. Историческая тема в живописи прерафаэлитов.

Методические рекомендации.

Творческое объединение молодых английских художников, вошедшее в историю под названием «Братство прерафаэлитов» оказалось этапом, в котором проявились черты свойственные романтизму и реализму. Прерафаэлиты обратились к поискам новых ценностных ориентиров, а новое они обнаружили в подзабытом старом, творчестве художников дорафаэлевского периода Возрождения. В этой тяге к достоверности проявлялось заявленное прерафаэлитами стремление обратиться к натуре, точно, тщательно, детально, фиксировать увиденное. А это не что иное, как главная установка времени – умение наблюдать реальность. Прерафаэлиты решительно высветлили колорит своих картин, отказались от патетических стандартизированных типажей, поз и жестов персонажей. Их живопись предметна, но безвоздушна, любая мелочь на переднем или дальнем плане выписана с равной тщательностью. Такой подход роднил художников с учеными, исследующими разные составляющие окружающего мира.

Творческий подчёрк прерафаэлитов отличался еще и тем, что они не просто обращались к историко-литературным темам, они пытались воссоздать историческую достоверность прошлого, через археологическую точность изображаемых предметов, одежды, обстановки.

Вопросы:

Как историческая тема отразилась в творчестве английских художников?
Как рассматривал историческую тематику художественный критик Д. Рескин?

Что представляло собой Братство прерафаэлитов?

Судьба Братства прерафаэлитов и его роль в английской культуре.

Историческая тема и ее трактовки в творчестве прерафаэлитов.

Темы сообщений.

Искусство и развитие археологии в культуре периода позитивизма.

Историческая тема в живописи Д. Миллеса.

Библейская тема в живописи Д. Х.Ханта.

Исторические мотивы в живописи и поэзии Д.Г. Россетти.

Кто были эти люди Д.Х. Хант, Д.Э. Миллес, Д.Г. Россетти, Д. Рескин

К каким событиям в культурной жизни относятся даты: 1848, 1853.

Что означают понятия: романтизм, реализм, прерафаэлиты, Братство прерафаэлитов.

Источники и литература

- Верижникова Т.* Английская живопись. СПб., 2009.
Кар де Л. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски. М., 2002.
Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
Шестаков В. Тайное очарование прерафаэлитов. Белый город, 2011.
Швингахурст Э. Прерафаэлиты. М., 1995.

Тема 9. Реализм и история в литературе и искусстве.

Методические рекомендации

В середине XIX века накопление знаний, развитие наук определяло всю картину духовной жизни общества, вступавшего в индустриальное состояние. Это время торжества положительной (позитивистской) философии, а литературе и искусстве – время распространения реализма. Реалистический подход предполагал изображение жизненной правды, подлинных, реально бывших явлений, предметов, событий, характеров.

Период, когда реализм преобладал, доминировал, определял картину культурной жизни, приходится на третью четверть XIX века (это не значит, что мастера этого направления в литературе и искусстве не работали в последующие десятилетия). Историческая точность воспроизведения видимых примет времени, - главное требование реалистического искусства. Внимание реалистов сосредоточено на современности, ее проблемах и ее приметах. А в тех случаях, когда литераторы и художники обращаются к историческим сюжетам, они стараются воссоздать прошлое максимально приближенным к реальности. Как никогда прежде внимание обращается на соответствие обстановки, одежды, манеры поведения персонажей изображаемой исторической эпохи. Этот подход распространился и на трактовку религиозных сюжетов, в подаче которых акцент переносится на морально-этические проблемы.

Вопросы:

В чем отличие романтического видения исторического сюжета от реалистического?

Место и роль «исторической живописи» в западной культуре второй половины XIX века.

«Археологический историзм» на полотнах историков второй пол XIX в. (на примере прерафаэлитов).

Как отразились политические настроения времени на выпоре и трактовке исторических сюжетов в литературе и искусстве?

Темы сообщений.

Тема восстания в живописи и графике О. Домье.

Новое видение религиозной тематике в искусстве второй половины 19 века.
Портреты исторической эпохи в живописи художников реалистов.
Драма идей и драма людей на полотнах В. Сурикова.
Кто были эти люди О. Домье, А. Менцель, В. Суриков, Н. Ге, В. Серов,
У.Фрит.
К каким событиям политической истории относятся даты: 1830, 1848 г.
Что означают понятия: позитивизм, романтизм, реализм.

Источники и литература

Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.
Дьяков Л. А. Гюстав Доре. М., 1983.
Дьяков Л. А. Эжен Делакруа. М., 1973.
Жюлиан Л. Эжен Делакруа, М.1986.
Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: аспекты проблемы. М., 2001.
Кантор М. Чертополох, М., 2016.
Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л., 1969.
Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.
Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.
Эсколье Р. Домье. М., 1978.

Тема 10. Исторический сюжет и политика.

Методические рекомендации

История в XIX веке приобрела большое значение для понимания и объяснения прошлого, для воспитания того или иного общественного организма в духе государственного интереса, рассматриваемого как интерес национальный. XIX век справедливо называют «веком наций». Национальная идея оформилась в период наполеоновских войн, а в последующие десятилетия в условиях промышленного переворота, урбанизации общества и массовых миграций этот процесс протекает очень интенсивно, проявляясь и в развитии национального самосознания, культуры, и в политическом объединении.

После завершения периода общеевропейских войн рубежа XVIII и XIX веков («наполеоновских войн») к истории, к «славному национальному прошлому» обращались все государства. А поскольку зарождение,

становление всех европейских государств имело место в период средних веков, то совершенно естественно интерес с привычных античных времен (общевропейского «позавчера») сместился к более близкому и более индивидуализированному средневековому «вчера» и более близким временам, которые ныне именуются ранним новым временем.

В первой трети XIX в. Европа стояла перед необходимостью продолжения болезненных обновлений, начатых Великой революцией. Страх новых потрясений и ощущение их неизбежности переживалось обществом. На этом строилось обращение к теме революций.

На примере британского варианта можно рассмотреть обращение к английской революции XVII века на разных уровнях: на уровне научных исследований, исторических романов, публицистики, изобразительного искусства. Побежденная Франция искала в прошлом свидетельства славного национального прошлого, надежды на успехи в будущем. Тогда принимает законченный облик пантеон национальных героев, в котором центральное место принадлежит Жанне д'Арк. Бельгийский художник Л. Галле создал несколько полотен, посвященных героическому прошлому Нидерландов, а немецкий живописец и график А. Менцель сумел блестяще поэтизировать деятельность «Старого Фрица», прусского короля Фридриха II. Как пример политического спора, отразившегося в искусстве можно рассматривать картины К. Брюллова и Я. Матейко на тему их истории событий, связанных с осадой Пскова в период Ливонской войны. В данном случае рассматривается не степень одаренности художников, а то, каким смыслом они наполняли свои картины.

Вопросы:

Охарактеризовать политическую ситуацию в Европе на протяжении первых трех четвертей XIX века.

Как изменилось восприятие истории в рассматриваемое время?

Какая роль отводилась жанру исторической живописи в обществе, вступающем в индустриальную эпоху.

Какие общественно значимые темы затрагивали художники, работавшие в историческом жанре?

Темы сообщений.

П. Деларош и его «исторические драмы».

Л. Галле и героизация Нидерландской революции.

Осада Пскова на полотнах К. Брюллова и Я. Матейко.

«Старый Фриц» А. Менцеля и объединение Германии.

Кто были эти люди П. Деларош, Я. Матейко, К. Брюллов, Л. Галле, А.

Менцель.

Что означают понятия позитивизм, романтизм, академизм, Салон, салонное искусство

Источники и литература.

Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: аспекты проблемы. М., 2001.

Кантор М. Чертополох. М., 2016.

Креленко Н.С. Два кинопортрета английской революции (Образ в искусстве как отражение духа времени) // Диалог со временем, Вып. 38, М., 2012.

Креленко Н.С. Исторический сюжет как аргумент в политике. Интерпретации английской революции в ходе борьбы за первую парламентскую реформу. // Новая и новейшая история. Вып. 15. Изд-во Саратовского ун-та. 1995.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Сусидко И., Луцкер П. История как опера // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Тема 11. Исторические мотивы в искусстве символистов.

Методические рекомендации.

В последней четверти XIX в. по всему миру (во всяком случае, той его части, которая шла по пути модернизационного развития, то есть Европа, включая Россию и страны Америки) получает распространение стиль модерн. В этот период западное общество подошло к своему кризисному рубежу, и искусство времени отразило предчувствие грядущих катастроф. Не случайно появление разных названий эпохи, которые отражают разные грани времени: это и «прекрасная эпоха», и декаданс, и «время «нового искусства», и «конец века».

Искусство модерна не стремилось отражать видимый внешний мир, а отношение художника к этому миру. Символизм стал эстетико-философской основой модернизма, его художественным языком. Иносказательный художественный язык символизма привлек самых разных мастеров. Художественное сознание различает в вещи внутренний смысл и внешнюю оболочку, в которой просвечивает смысл потайной сущности. Ведь символизм предполагал, что все видимое, существующее представляют собой знаки и шифры извечной, вневременной идеи. Форма художественного

произведения должна намекать на эту тайную метафизическую сущность вещи, что ее нельзя постичь умом.

В изобразительном искусстве символизм обнаружил себя капризностью линии и цветов, которые лишь отдаленно соотносятся с контурами и цветом реальных предметов, а главным образом заменой реальных персонажей фантастическими. Художники вновь, хотя на новом уровне, стараются мифологизировать историю, по новому изображают мифологическую тематику и сюжеты Священного Писания, ищут не событийное, а вневременное в национальном прошлом.

Вопросы:

Западное общество рубежа XIX- XX вв.

Умонастроения общества «конца века» («прекрасной эпохи».)

Стиль модерн и его особенности.

Символизм и модерн.

Какие исторические темы интересовали художников модерна?

Как использовали исторические темы символисты?

Темы сообщений.

Творчество позднего прерафаэлит Э. Берн Джонса.

Тема Франции в творчестве символиста Пюви де Шаванна.

Э. Беклин: новое видение античности.

Историко-литературная тематика в искусстве М. Врубеля.

Исторические видения Борисова-Мусатова.

О. Уайльд и О. Бердслей: Библия и декаданс.

Кто были эти люди, Э. Берн Джонс, Пюви де Шаванн, А. Беклин, М.

Врубель, Борисов-Мусатов, О. Уайльд, О. Бердслей, Г. Моро.

Что означают понятия модерн, символизм, «конец века», «прекрасная эпоха», декаданс.

Источники и литература.

Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.

Рассел Б. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.

Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989 (или другое издание).

Свидерская М. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия // Лики истории в европейском искусстве в XIX века. М., 2009.

Уайльд О. Пьесы. Сказки. Портрет Дориана Грея. (любое издание)

Методические рекомендации к темам 12, 13, 14.

В центре внимания должно стоять рассмотрение вопросов, связанных с разными трактовками исторических проблем на материале художественной литературы, изобразительного искусства, кино. Обсуждение представленных ниже тем требует хорошего знания того, как понимаются определенные сюжеты в современной историографии, как они понимались прежде, как соотносились и соотносятся эти трактовки с их восприятием массовым сознанием, отражением которого и являются варианты видения сюжета в литературе и искусстве.

Тема 12. Карл Стюарт и Оливер Кромвель. Эволюция оценок в истории, литературе и искусстве.

Вопросы:

-Провести сравнительный анализ романов «Вудсток» В. Скотта, «Королевский генерал» Д. Дюморье, картин П. Делароша «Кромвель у гроба Карла I», фильмов «Кромвель» и «Убить короля».

Кто были эти люди Карл Стюарт, Оливер Кромвель, Томас Ферфакс, Уильям Лоуд, Э.Хайд лорд Кларендон

Что означают понятия: революция, междуцарствие, военная диктатура

Источники и литература

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.

Дейчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. М., 1987.

Дюморье Д. Королевский генерал (любое издание).

Ковард Б. Оливер Кромвель. Ростов на Дону, 1997.

Кондратьев С.В. Английская революция XVII века. М., 2010.

Креленко Н.С. Два кинопортрета английской революции (Образ в искусстве как отражение духа времени) // Диалог со временем, Вып. 38, М., 2012.

Маколей Разговор между Коули и Мильтоном о гражданской войне / Маколей Собр. Соч. Т. 4, СПб., 1864,

Павлова Т.А. Кромвель М., 1980.

Скотт В. Вудсток. (любое издание)

Тема 13. Отражение Великой французской революции в коллективной памяти потомков.

Вопросы:

- Провести сравнительный анализ романов Гюго В. «93 год», Золя Э. «Жерминаль», Франс А. «Боги жаждут», картин Ж.Л. Давида, О. Домье, фильмов «Дантон», «Ночь в Варрене».

Кто были эти люди: Ж. Дантон, М. Робеспьер, Ж.Л. Давид, О. Домье.

Что означают понятия: революция, террор, якобинская диктатура.

Литература

Франс А. Боги жаждут (любое издание)

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005.

Бовыкин Д.Ю. Революция окончена? М., 2005.

Гюго В. 93 год (любое издание)

Золя Э. Жерминаль (любое издание)

Молчанов Н.Н. Монтаньяры. М., 1989.

Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция. М., 1983.

Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Л., 1989.

Собуль А. Первая республика. М., 1974.

Фюре Ф. Постигание Французской революции. СПб., 1998.

Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М., 2007.

Тема 14. Женщина у власти в XVI веке в истории, литературе, искусстве.

Вопросы:

Проследить эволюцию темы: от истории женщин к гендерной истории.

Охарактеризовать основные подходы гендерной истории.

Рассмотреть варианты трактовки исторической роли и личностной характеристики королевы Елизаветы Тюдор и Марии Стюарт в научной, художественной литературе, в кино.

Кто были эти люди абсолютизм, «новая монархия», Елизавета Тюдор, Мария Стюарт, Филипп Второй Габсбург.

Что означают понятия: гендер, гендерная история, феминизм, история женщин, абсолютизм.

Источники и литература

Дмитриева О.В. Елизавета I. М., 1998.

История женщин на Западе в 5 тт., Т.3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / Под ред. Н.З. Дэвис и А. Фарж, СПб., 2008.

Репина Л.П. Гендерная иерархия и власть женщин // Искусство власти. СПб., 2007.

Ретина Л.П. Женщины и мужчины в истории. Новая картина исторического прошлого. М., 2002

Тревельян Д.М. Социальная история Англии, М., 1959.

Цвейг С. Мария Стюарт. (любое издание).

Темы коллективных творческих проектов:

Историзм в ментальности человека западной культуры.

Формирование «исторического» в эпоху романтизма.

Темы индивидуальных творческих проектов:

Миф об Энее в искусстве.

Образ Персефоны в искусстве нового времени.

Античные сюжеты в итальянском кино 60-х гг. XX в.

Образы крестоносцев в кино («Крестоносцы» 60-гг XX в. и «Царство небесное» 2005 г).

Образ Медузы Горгоны в искусстве античном и искусстве нового времени.

Образ Юдифи в искусстве нового времени.

Историческая тема в искусстве передвижников.

Эволюция образа Кромвеля в истории и кино XX в.

Роль «героя» в истории в понимании Т. Карлейла.

Образ Генриха Бурбона в литературе и искусстве XIX-XX вв.

Неоготика в архитектуре XIX века (на примере парламента в Лондоне)

«Каменный лебедь» Людвига Баварского.

Тридцатилетняя война в интерпретации Б. Брехта (Пьеса «Матушка Кураж и ее дети»)

Карл Стюарт в описании историков и писателей XIX в. (Маколей и В. Скотт)

Античная тема в искусстве классицизма и модерна. Сравнительный анализ.

Личность в истории и искусстве.

А) Государственный деятель: версии восприятия.

Генрих VIII Тюдор: персонаж исторический и киногерой.

Ришелье в истории, литературе, кино.

Тридцатилетняя война и ее герои в сочинениях Шиллера и на полотнах Пилотти.

Оливер Кромвель в исторической памяти и киноверсиях.

Карл XII шведский – в художественной литературе, изобразительном и киноискусстве.

Б) Гендерная проблематика: влияние времени на интерпретации образов.

Жанна д'Арк – рождение мифа.

Две кузины: Елизавета Тюдор и Мария Стюарт в истории, литературе, искусстве.

Образ шведской королевы Кристины в истории и кино.

Образ Екатерины Медичи в истории, литературе и кино

Две Маргариты Наваррских - исторический портрет и мифологизированный образ.

Королева Виктория в изображении художников, литераторов и режиссеров
Австрийская императрица Елизавета: историческое лицо и легендарный образ.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КО ВСЕМ ТЕМАМ.

Основная литература, рекомендуемая ко всем темам:

Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Давыдова О. С. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 151 с. ЭБС IPRbooks.

Кириянова Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Кириянова. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 469 с. ЭБС «Лань».

Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна [Текст]: Учебное пособие / Н С Креленко. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. ЭБС «ИНФРА-М».

Дополнительная литература, рекомендуемая ко всем темам

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Арсланов В. Г. - Москва : Академический Проект, Культура, 2015. - 456 с. ЭБС IPRbooks.

Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. От классики к постмодерну. Вып. 12 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Безручко А. В. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 372 с. ЭБС IPRbooks.

Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие. - Москва : Форум, 2011. - 269, [3] с. : рис. - (Высшее образование).

Хохлова Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий [Электронный ресурс] / Е. Л. Хохлова. - Москва : Флинта, 2004. - 160 с. ЭБС «Лань».

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / И. О. Шайтанов. - Москва : ВЛАДОС : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова [изд.], 2001. - (Учебник для вузов). Т. 1. - Москва : ВЛАДОС : ИМПЭ им. А.С. Грибоедова [изд.], 2001. - 206, [2] с.; Т. 2. - Москва : ВЛАДОС : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова [изд.], 2001. - 206, [2] с.

в) рекомендуемая литература:

Арган Д.К. Современное искусство. 1770-1970. М., 1999.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Т.1-3. М., 1986-1992.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.- М., 1985.

- Гайм Р.* Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб., 2007.
- Демченко А.И.* Мировая художественная культура как системное целое. М., 2010.
- Кантор М.* Чертополох. М., 2016.
- Всемирная история [Текст]: в 6 т. / редкол.: А. О. Чубарьян (гл. ред.) [и др.]. М.: Наука, 2011, М.: Наука, 2012.
- Всеобщая история искусств./ Под ред. Ю.Д. Колпинского, И.Е. Ротенбурга. М., 1963–1965. Т. 3–5.
- Гайдук В. Л.* Визуальный поворот в исторической науке в конце XX – XXI века // «Стены и мосты» – II: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: материалы Международной научной конференции, Москва, РГГУ, 13-14 июня 2013 г. М., 2014.
- Гайм Р.* Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб., 2007
- Демченко А.И.* Мировая художественная культура как системное целое. М., 2010.
- Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории [Текст] / под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки (любое издание) Европейское искусство XIX в. 1789-1871 / Сост. Л. С. Алешина, Ю. Д. Колпинский, Е. И. Марченко, В. В. Стародубова. М., 1981.
- Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство (любое издание)
- Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. 1870–1917. М., 1987.
- Образы времени и исторические представления. Россия – Восток – Запад [Текст] / под ред. Л. П. Репиной. М., 2010.
- Зарецкая Д.М., Смирнова В.В.* Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. М. 2000
- Креленко Н.С.* История культуры западноевропейских стран в новое время. Саратов. 2006.
- Лики истории в европейском искусстве XIX века. М., 2009.
- Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа / Сост. Д.С. Бугослович, С.М. Персианова, Е.Б. Руммель (любое издание).
- Михайлов А. В.* Языки культуры. М., 1997.
- Михайлова И.Н., Петраш Е.Г.* Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005
- Некрасова Е.А.* Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
- Рассел Б.* История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2010.
- Соколова М.В.* Мировая культура и искусство. М., 2008.
- Хейзинга Й.* Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Хобсбаум Э.* Век революции. Век капитала. Век империи. 3 тт., Ростов на Дону, 1999.

Шпенглер О. Закат Европы (любое издание).
Эстетика. Словарь. (любое издание).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Поисковые каталоги и справочные интернет-ресурсы: «List.ru» (list.mail.ru), «Local Yahoos!», «Open Directory Project» (<http://dmoz.org>), «Weblist» (www.weblist.ru), «Апорт» (www.aport.ru), «Иван Сусанин» (www.susanin.net), «Улитка» (www.ulitka.ru), Биографии (<http://www.biografija.ru>), Большая советская энциклопедия (<http://www.bse.studentport.ru>), Исторический словарь (<http://www.edic.ru/history/>), Каталог «Наука и образование России» (<http://sciedu.city.ru/>), Путеводитель по историческим журналам (The History Journals Guide) Стефана Блашка (<http://www.crispinus.com/nfh2/zeitschriften/hjg-start.html>), Словарь Брокгауза и Ефрона (<http://www.brockhaus-efron.gathina3000.ru>)

Базы данных: «EastView», «EBSCO Publishing», «eLibrary.ru», «Online Books Page» (<http://onlinebooks.library.upenn.edu/>), «ProQuest», «Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru), Directory of Open Access Journal (<http://www.doaj.org/>), <http://library.sgu.ru/> – Зональная научная библиотека Саратовского государственного университета, <http://www.inion.ru/> – Институт научной информации по общественным наукам РАН, <http://www.nlr.ru/> – Российская национальная библиотека, <http://www.shpl.ru/> – Государственная публичная историческая библиотека России, JSTOR, L'édition électronique ouverte (<http://leo.hypotheses.org/>), Oxford Journals, Project Gutenberg (<http://www.gutenberg.org>), Project MUSE, Revues.org, The Internet Public Library (<http://www.ipl.org/>), Web of Knowledge (WOK), World Digital Library (WDL) (<http://www.wdl.org/ru/>), Виртуальная библиотека Якова Кротова (<http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html>), Государственная публичная историческая библиотека (<http://www.shpl.ru>), Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (<http://window.edu.ru/>), Цифровая историческая библиотека (<http://midday.narod.ru/library.html>), Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) (<http://diss.rsl.ru>)

Сайты: Comitatus. A Journal of Medieval and Renaissance Studies (http://escholarship.org/uc/cmrs_comitatus), <http://www.demon.co.uk/past/vikings/>, <http://www.fas.harvard.edu/>, <http://www.history.hanover.edu/europe.html>, http://www.m71.by/ru/history/toinby_01.html, <http://www/countries.ru/libraru/civilis/civterm.htm>, <http://www.yanko.lib.ru/boos/cultur/spengler=zakat-1=ann.htm>, Orbis medievalis (<http://orbis-medievalis.nm.ru>), Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада (<http://www.vostlit.info>).

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО