

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра зарубежной истории

Мировая художественная культура: Эпоха Средневековья

*Программа курса и планы семинарских занятий
для студентов 2 курса специальности 030401.65 История*

Составитель Т.С. Никулина

Самара
Издательство «Универс групп»
2007

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Самарского государственного университета*

Мировая художественная культура: Эпоха Средневековья : программа курса и планы семинарских занятий для студентов 2 курса специальности 030401.65 История / состав. Т.С. Никулина. – Самара : Изд-во «Универс групп», 2007. –12 с.

© Никулина Т.С., составление, 2006

© Самарский государственный университет, 2006

Знакомство с мировой культурой является неотъемлемой частью интеллектуального и нравственного воспитания личности. Курсы «Мировой художественной культуры» позволяют студентам овладеть достижениями мировой художественной культуры, определить свои мировоззренческие позиции и духовные ценности. Кроме того, изучение этих дисциплин дает возможность студентам представить культурно-исторические предпосылки современной цивилизации. В этом плане знакомство с художественной культурой западноевропейского средневековья имеет особую значимость, т.к. именно в недрах этой эпохи складывались основные черты и традиции европейской культуры, формировался культурный идеал и система культурных ценностей европейца.

Курс художественной культуры средневековья охватывает страны Западной Европы и Византию в период с V по XVI веков. В результате изучения курса студенты должны разбираться в путях складывания европейской культурной традиции; должны знать художественные достижения этой эпохи, знать памятники средневековой культуры, ее символы, их непреходящую эстетическую ценность, а также через диалог культур осознать свое место в современной культурной среде.

Введение. Понятие «Средние века». Общая характеристика эпохи: Средние века были важнейшим этапом в развитии человечества, временем зарождения, становления, расцвета и разложения феодальных отношений, возникновения народностей и наций, государств современной Европы, генезиса капитализма и подготовки процесса модернизации. В Средние века формируются основы христианского вероучения и организации римско-католической, православной и протестантских церквей. Глубокие перемены происходили в духовном развитии общества, прошедшего путь от поздней античности или варварства до развития городской и рыцарской культуры, появления университетов, зарождения гуманистического мировоззрения, нашего наиболее яркие выражения в эпоху Возрождения.

Хронологические рамки и основные периоды Средних веков. Особенности социальной структуры феодального общества. Корпоративизм и его проявления: макро и микроструктуры. Иерархический строй, вассально-ленная система. Человек средневековья.

ТЕМА I. Искусство средневековья как исторический тип искусства, его основные особенности. Распространение христианства, превращение христианской религии в господствующее мировоззрение эпохи, а христианской церкви – в важнейший фактор формирования всей феодальной культуры. Аскетичность и спиритуализм средневекового искусства.

Народный элемент в культуре средневековья: традиции языческой культуры, народные обычаи, устное творчество, бродячие артисты, карнавальные шествия.

Неоднородность средневековой культуры: «ученая» культура интеллектуальной элиты, рафинированная, куртуазная – феодально-рыцарского сословия и народная культура крестьянской и городской среды. Символизм и аллегоризм – художественный язык искусства Средневековья (фильм собор св. Петра).

ТЕМА II. Хранилища памятников искусства Средневековья. История создания художественных музеев Западной Европы (Лувр, Версаль, Ватикан, Уффици, Дрезденская картинная галерея, Старая Пинакотека в Мюнхене, галерея Тейт) и России (Эрмитаж, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

Просмотр видеофильмов (Лувр, Версаль, Эрмитаж, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

ТЕМА III. Искусство раннего Средневековья. Дороманское искусство: типы христианских храмов (базилика, крестово-купольные); новое осмысление назначения храма, храм как «модель» Вселенной.

Искусство Византии и Северной Италии. Храм св. Софии в Константинополе. Равенна: церкви Сант-Аполлинаре Нуово и Сан-Витале; Мавзолей Галлы Платидии. Мозаика и фрески.

Основные архитектурные элементы. Неф, нартекс, апсида, алтарь, трансепт, колокольня; баптистерий. Иконопись. (Фильм – храм св. Софии, фильм ВВС – «Всемирная история живописи», ч. I).

«Искусство в плавильном котле» (Гомбрих Э.) – культура «варварских королевств» (V – VIII вв.). Ведущая роль декоративно – прикладного искусства и искусства книжной миниатюры. Полихромный стиль. Царство орнамента. Инициал. Сакральное отношение к книге, слову. Проявление церковных запретов в изобразительных видах искусства.

«Каролингский ренессанс» (конец VIII – перв. пол. IX в.) – период первого расцвета западноевропейского художественного творчества.

ТЕМА IV. Церковное искусство X – XII вв. Монастырское строительство. Монастырь – центр обучения и образования, очаг профессионального искусства. Скриптории. Складывание основы церковной музыки – Григорианского хора.

Рождение первого общеевропейского художественного стиля – романского. Исторические предпосылки возникновения романского искусства. Романский стиль – выражение духа эпохи феодальной раздробленности. Характерные черты романского стиля. Замок – крепость и храм – крепость. Романское понимание красоты – сплава рационального художественного мышления и религиозного чувства.

Романская архитектура. Типы построек: I – линейная горизонтальная проекция (базилика, однефная церковь, зальная церковь); II – центрическая горизонтальная проекция (круглая в плане, четырехугольная в плане,

полигональная). Строительные компоненты (атрий, вестверк, средокрестие, хор).

Художественный облик романского храма. Скульптура и рельеф в наружном декоре (двери церкви св. Михаила в Хильдесхайме), фресковые росписи: появление новых сюжетов – Страшный суд, апокалиптические видения, страсти Христовы, жития святых. Культ реликвий.

Основные памятники романского искусства: церковь Клуни, церковь Сен Лазар в Отёне, церковь Нотр Дам дю Пор в Клермон – Ферраре, церковь Сен-Мадлен в Везле (Франция), ансамбль в Пизе (Италия), соборы в Вормсе, Майнце, Шпейре (Германия), (фильм – жизнь в Средневековье – монахи), кафедральный собор в Дареме (Англия).

(фильм Собор в Шпейере)

ТЕМА V. Замковая рыцарская культура.

Феодальная иерархия и формирование рыцарства. Рыцарство – основная социальная категория средневекового общества. Замок и воспитание рыцаря. Рыцарские турниры и войны.

XI – XIII вв. – расцвет придворной рыцарской культуры и формирование рыцарского кодекса чести. Куртуазность и культ Прекрасной дамы. Куртуазная лирика: лирика Прованса (Гильом IX Аквитанский, Рамбаум III, граф Оранский, Джауфре Рудель, Бертран де Борн, Бернарт де Вентадорн), поэзия французских труверов (Тибо IV Шампанский, Конон де Бетюн), немецкие миннезингеры (Дитмар фон Айст, Вальтер фон Фогельвейде, Тангейзер).

Рыцарский роман. Исторические условия развития рыцарского романа. Время и место его рождения. Кретьен де Труа – родоначальник рыцарского романа, особенности его романов (Эрек и Энида, Клижес, Ивейн или Рыцарь со львом, Ланселот, Персиваль). Роман о Тристане и Изольде. Цикл сказаний о короле Артуре.

(фильм «Рыцарь» из серии «Жизнь в Средневековье»)

ТЕМА VI. Готический стиль (XII – XV вв.). Роль города в возникновении готики, его социальная среда и культурная почва (городская школа, университет, интеллектуалы, городская литература), формирование нового социального типа Средневековья – урбанизированного человека.

Городское градостроительство. Соборная архитектура. Городской кафедральный собор – синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Конструктивные особенности готических строений (нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, пинакли). Художественный облик готического храма. Витраж – живопись на стекле. Готическая скульптура как ансамблевая форма. Переосмысление образа Христа.

Кирпичная готика Северной Европы.

Памятники готической архитектуры: Собор Парижской Богоматери, Соборы в Шартре, Амьене, Реймсе, церковь Сен Шапель (Франция), цер-

ковь Св. Марии в Любеке и Св. Николая в Штральзунде, соборы в Бамберге и в Наумбурге, Кёльнский собор (Германия), Вестминстерское аббатство, кафедральный собор в Уэлсе (Англия).

(фильм – собор в Шартре, Любек).

План семинарских занятий по теме «Художественная культура Западной Европы в Эпоху Возрождения» (6 часов)

1. Возрождение – новый этап в истории мировой культуры.
2. Гуманизм – основа новой ренессансной культуры.
3. Италия – родина европейского Возрождения. Периодизация итальянского Возрождения.
4. Проторенессанс (Треченто XIV в.) – Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо.
5. Ранний Ренессанс (Кватроченто, XV в.) – Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Альберти, Боттичелли.
6. Высокий Ренессанс (Чинквиченто, XVI в.) – Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Венецианская школа (Веронезе, Тициан, Тинторетто).
7. Северное возрождение (Нидерланды, Германия, Франция).

Источники

1. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых людей. тт. 1-5. М., 1956 – 1971.
2. Боккаччо. Декамерон (любое издание).
3. Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма. СПб, 2000.
4. Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1986.
5. Петрарка Ф. Книга песен. М., 1963.
6. Петрарка Ф. Сонеты. Избранные канцоны. М., 1984.
7. Саккети Ф. Новеллы. М.-Л., 1962.
8. Хрестоматия. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. Сост. Б. Пуришев. М., 1976.
9. Челлини Бенvenuto. Жизнь Бенvenuto Челлини написанная им самим. М., 1958; М., 1991.
10. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. 1452 – 1519. М. 1995. 2т.
11. Шедевры Возрождения. Чинквеченто в Тоскане. Альбом. М., 1982.
12. Италия. От истоков до Пизанелло. Альбом. М., 1982.
13. Микеланджело: поэзия, письма, суждения современников. М., 1983.

Литература

1. Арган Дж. К. История итальянского искусства. 2 т. М., 1990.
2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. В поисках индивидуальности. М., 1989.
3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.

4. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
5. Беллози Л. Джотто / пер. с ит. Свидерской М.. М., 1996.
6. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
7. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М., 2002.
8. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XI. М., 1977.
9. Брагина Л.М. Леонардо да Винчи и культура Возрождения. М., 2004.
10. Бранка В. Боккаччо средневековый. М., 1988.
11. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996.
12. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М., 1934.
13. Воронина Т.С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994.
14. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
15. Гершензон-Чегодаева Н.М. Брейгель. М., 1983.
16. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1990.
17. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. 2 кн. М., 1978.
18. Девятайкина Н.И. Мироззрение Петрарки: этические взгляды. Саратов, 1988.
19. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения./ Под. ред. Л.М. Брагиной. М., 1999.
20. Камаров В.П. Художественная культура эпохи Возрождения. М., 1999.
21. Лазарев В.И. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956 – 1959. 3 тт.
22. Либман М.Я. Дюрер и его Эпоха. М., 1972.
23. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998.
24. Немилов А.Н. Лукас Кранах Старший. М., 1973.
25. Нере Жиль. Микеланджело. 1999.
26. Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV-XVI вв. Л., 1987.
27. Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. М., 2001.
28. Перну Р. Алиенора Аквитанская. СПб., 2001.
29. Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16 – 17 веков: Микеланджело, Тициан, Караваджо. М., 1989.
30. Стам С.М. Загадочный Шедевр. «Джоконда» Л. да Винчи. Саратов, 1999.
31. Стам С.М. Корифеи Возрождения. Саратов, 1991 – 1993. 2 т.
32. Стам С.М. Странная комедия. Саратов, 2003.

33. Уоллэйс Роберт. Мир Леонардо. М., 1997.
34. Фолин Г. Иероним Босх. М., 1974.
35. Шаде В. Кранахи – семья художников. М., 1987.

Литература к курсу

Основная

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1994.
2. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
3. Дмитриева М.А. Краткая история искусств. М., 1986. Т. 1 – 2.
4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2000.
5. Краськова О. МХК. Средние века. Возрождение. Уч. пос. СПб, 2005.

Дополнительная

1. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы. Средние века. Возрождение. М., 1978.
2. Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж. Л. 1986.
3. Ватикан. Памятники всемирного наследия. М., 2003.
4. Воронихина А.И., Соколова Т.М. Эрмитаж. Здания и залы музея. Л., 1967.
5. Воскобойников О.С. Новые подходы к традиционным вопросам // Одиссей, 2002.
6. Всеобщая история архитектуры. М., 1963. Т.Т. 1-2.
7. Всеобщая история искусств. М., 1966. Т.Т. 1-2.
8. Дюби Ж. Время соборов (искусство и общество 980-1420). М., 2002.
9. Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994.
10. Ермолаев В.Н. Образование в раннее Средневековье // Средневековый город. Саратов, 2000. Вып. 14.
11. История всемирной литературы. М., 1984, Т. 2.
12. История искусств зарубежных стран. Средневековье, Возрождение. М., 1975.
13. Калмыкова Е.В. Куртуазные игры и реалии рыцарства эпохи «Осени Средневековья» // Одиссей, М., 2004.
14. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992.
15. Клулас И. Повседневная жизнь замков Луары в эпоху Возрождения. М., 2001.
16. Кудрявцев Б.В. Художественные музеи Лондона. М., 1994.
17. Лазарев В.Н. История византийской живописи. 2 изд. М., 1986.
18. Ляковская О.Ф. Французская готика XII – XIV вв. М., 1973.
19. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997.
20. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. М., 2003.
21. Лувр. Памятники всемирного наследия. М., 2003.

22. Лучицкая С.И. Рыцарство – уникальный феномен западноевропейского Средневековья // Одиссей, М., 2004.
23. Мировая художественная культура. Под ред. Б.А. Эренгресс. М., 2001.
24. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1979.
25. Муратова К.П. Мастера французской готики. М., 1989.
26. Нессельштраус И.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. М., 1982.
27. Прадо. Мадрид. Под ред. Даниэлы Тарабра. М., 2003.
28. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973.
29. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Рольф Томан. Köpemann, 2001.
30. Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. М., 2001.
31. Седова Г.А. Старая Пинакотека в Мюнхене. М., 1990.
32. Соколов М.Н. Бытовые образы в западно-европейской живописи XV – XVII вв. Реальность и символика. М., 1994.
33. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995.
34. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. Малая история. М., 1981.
35. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
36. Уффици. М., 2003.
37. Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995.

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка, макет В.И. Никонов

Подписано в печать 20.04.07

Гарнитура Times New Roman. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.

Усл.-печ. л. 0,75. Уч.-изд. л. 0,39. Тираж 300 экз. Заказ № 649

Издательство «Универс-групп», 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1

Отпечатано ООО «Универс групп»