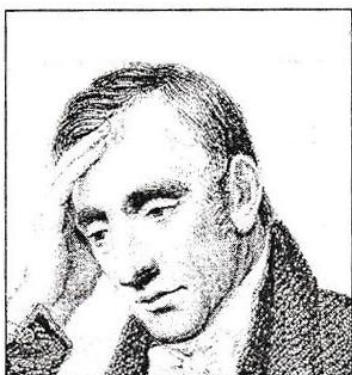

РАЗДЕЛ I. ПРЕДЧУВСТВИЕ МИРОВЫХ КАТАКЛИЗМОВ: ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX – НАЧАЛА XX в.

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего человека»

1. Дай собственное толкование понятия «романтизм».
-
-
-

2. В каких странах творили представители литературы романтизма?

Уильям Вордсворт

Генрих Гейне

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Вальтер Скотт

Виктор Гюго

Александр Дюма

3. Когда сформировался романтизм как новое литературное направление?

- а) в XX веке;
- б) в конце XVIII — первой половине XIX века;
- в) в XVII веке.

4. Охарактеризуй искусство романтизма.

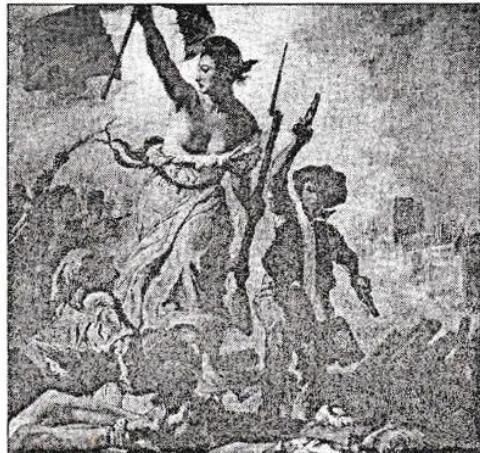
Причины возникновения	
Особенности	
Представители	

5. Английский поэт, «отец романтизма» Джордж Ноэль Гордон Байрон не только создавал образы романтических героев в своих произведениях, но и сам старался соответствовать этому образу. Рассмотри портрет писателя и напиши о том, каким был герой эпохи романтизма.

6. Подчеркни слова, которые характеризуют творчество Эжена Делакруа.

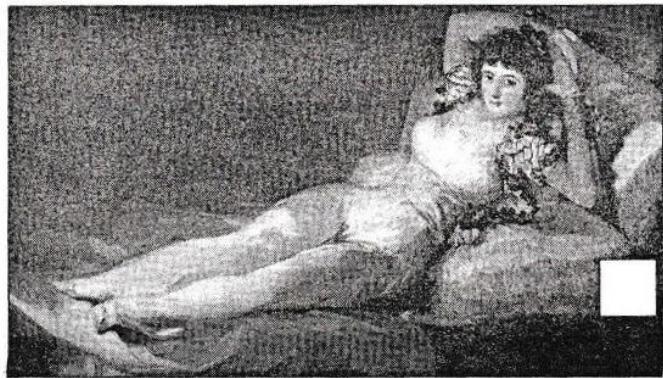
Свобода, ведущая народ. 1830

Алжирские женщины. 1834

Страсть, рассудочность, возбужденность, умиротворенность, экзотические мотивы, драматизм.

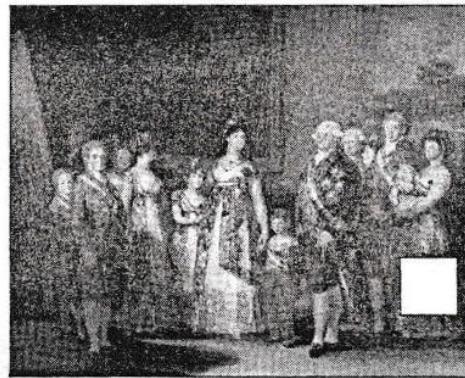
7. Установи соответствие между картинами Франсиско Гойи и их названиями.

1. Маркиза де ла Солана.

2. Маха одетая.

3. Портрет семьи Карла IV.

8. Напиши эссе на тему «Революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа».

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма

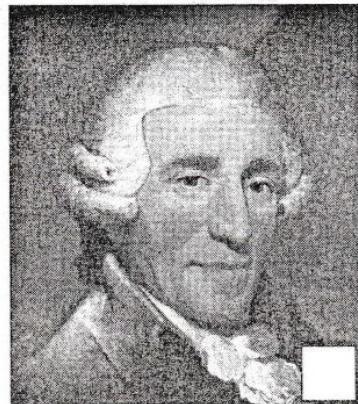
1. Творчество каких композиторов принадлежит к стилю романтизма? Отметь.

Ференц Лист

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Йозеф Гайдн

Джузеппе Верди

Йоганн Себастьян Бах

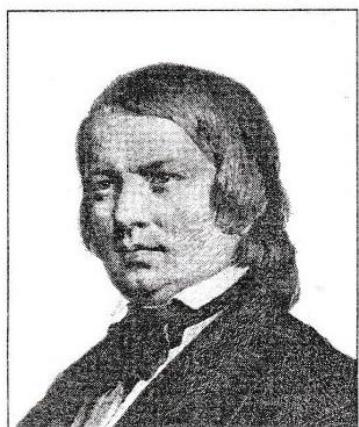

Франц Шуберт

2. Какие музыкальные жанры преобладали в творчестве Франца Шуберта? Приведи примеры произведений.

- а) Опера; б) песня; в) симфония; г) соната.

3. Как бунтарство композитора Роберта Шумана отразилось в его музыке?

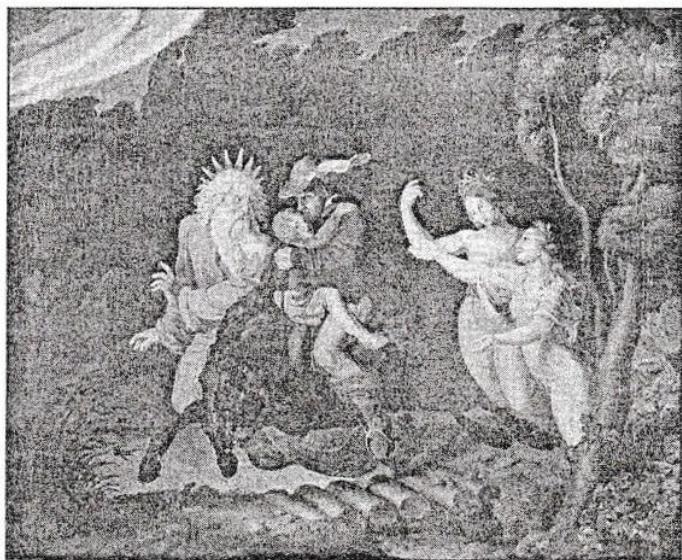

4. В чем суть оперной реформы Вагнера?

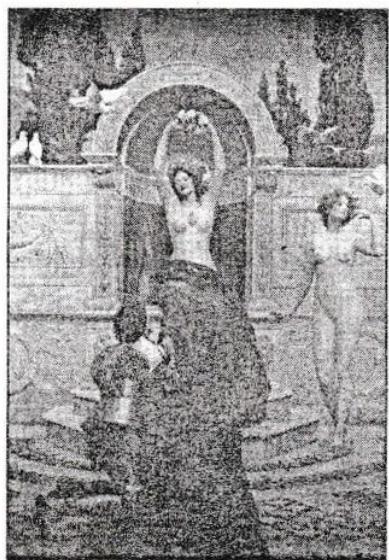

5. Опиши романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта) и опере («Тангейзер» Р. Вагнера). Сравни, как воплотили одни и те же образы в своих произведениях композиторы и художники.

Л. Ф. Шнорр фон Карольсфельд.
Лесной царь. 1820–1825

Д. Кольер. Тангейзер и Венера. 1901

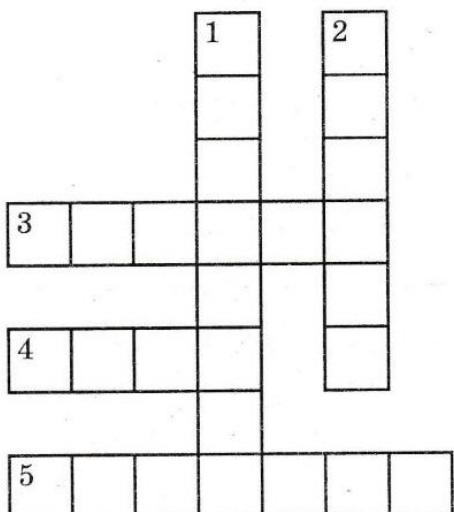
6. В каком из своих произведений Джузеппе Верди нарушил правило не выносить современный сюжет на оперную сцену? Подчеркни.

«Риголетто», «Травиата», «Аида», «Фальстаф».

7. В чем заключается основной конфликт оперы «Кармен» Жоржа Бизе? Почему после премьеры она получила негативные рецензии?

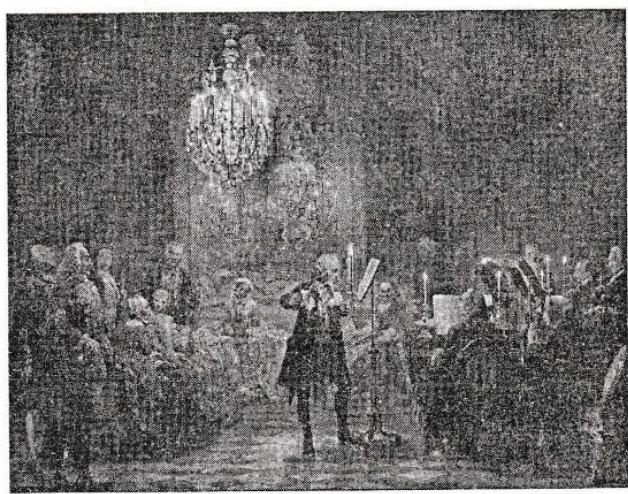
8. Разгадай кроссворд.

- 1) Опера Дж. Верди по мотивам «Виндзорских проказниц» Шекспира.
- 2) Главный герой оперы «Севильский цирюльник».
- 3) Родина Ф. Шопена.
- 4) Создатель жанра симфонической поэмы.
- 5) Герой скандинавского мифа, на основе которого Р. Вагнер создал оперную тетралогию «Кольцо нибелунга».

9. Проанализируй все, что тебе стало известно о музыке романтизма, и напиши, почему именно это искусство получило такое развитие в романтическую эпоху.

А. Менцель. Концерт в Сан-Суси

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты

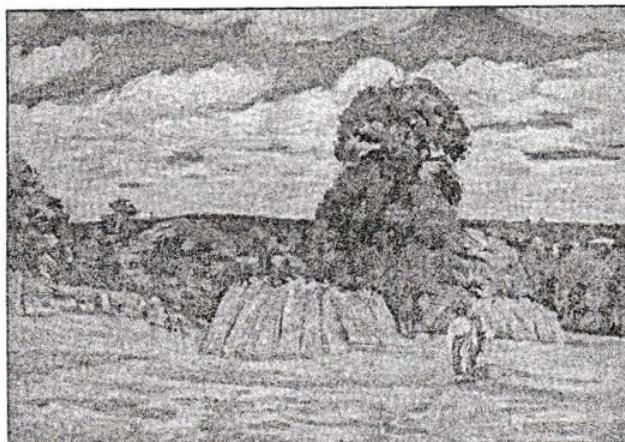
1. Дай собственное толкование понятия «импрессионизм».

2. Что означает термин *импрессионизм*?

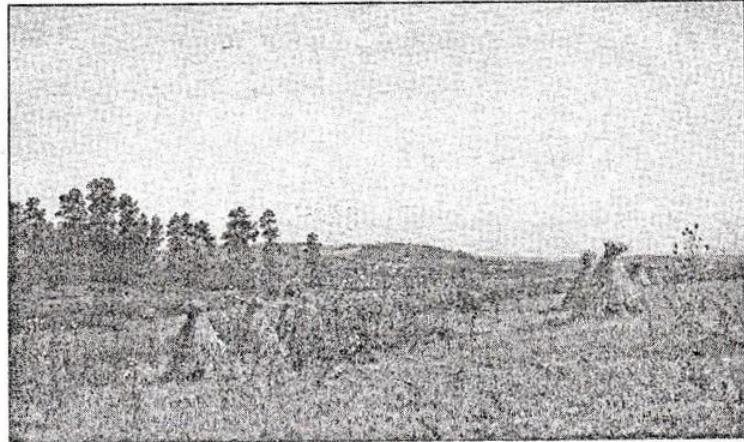
- а) Выражение; б) впечатление; в) знак; г) образ.

3. Сравни близкие по тематике картины Ивана Шишкина и импрессиониста Камиля Писсарро. Сделай выводы об отличительных чертах импрессионизма.

К. Писсарро. Урожай

И. Шишкин. Полесье

4. Установи соответствие между художниками и названиями картин.

Клод Моне
Эдуард Мане
Альфред Сислей

Завтрак на траве
Впечатление. Восход солнца
Наводнение в Пор Марли

5. Почему можно назвать импрессионистов певцами «ускользающей красоты»?

6. На примере картины Эдгара Дега «Хлопковая контора» (1873) докажи, что в творчестве этого художника важную роль играло движение.

7. Рассмотри портреты кисти французского художника Огюста Ренуара. На что именно художник хотел обратить внимание зрителя?

Портрет Жанны Самари

Мадемуазель Гримпель
с голубой лентой в волосах

Мадемуазель
Ромен Ланко

8. Составь краткую характеристику творчества композиторов-импрессионистов.

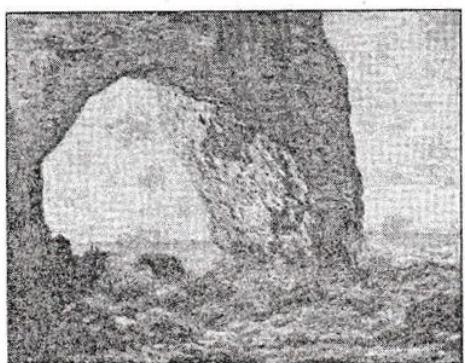
Композитор	Основные произведения	Особенности
 Клод Дебюсси		
 Морис Равель		

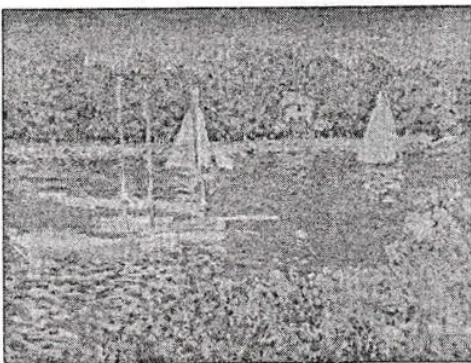
9. Известно, что композиторы-импрессионисты учились «слышать свет», передавать в звуках движение воды, колебание листьев, дыхание ветра и преломление солнечных лучей в вечернем воздухе. На их творчество в значительной мере повлияли художники-импрессионисты.

Говоря об одном из самых известных своих оркестровых произведений «Ноктюрны», Дебюсси признавался, что идея первой части («Облака») пришла ему в голову в один из облачных дней, когда он, стоя на мосту Согласия, смотрел на Сену...

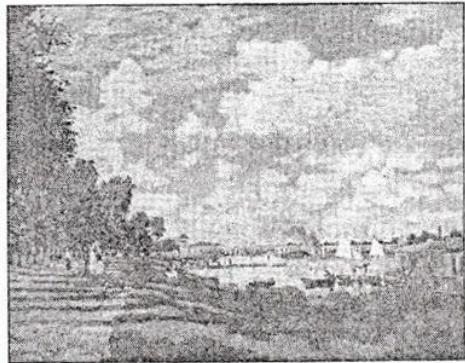
Напиши под картинами Клода Моне названия музыкальных произведений Дебюсси, которые, по твоему мнению, им соответствуют.

Скалы и море Маннпорт.
1883

Заводь на Сене близ
Аржантейя. 1874

Набережная Сены
под Аржантаем. 1872

Раздел
Лекция

Тема 4. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма

1. Дай собственное толкование понятия «экспрессионизм».

2. Чем отличается художник-импрессионист от художника-экспрессиониста? Есть ли сходство в жизненных и эстетических позициях представителей этих направлений? Заполни таблицу.

Стиль	Общие черты	Различия
Импрессионизм		
Экспрессионизм		

3. Согласен ли ты с мнением искусствоведов, что Эдвард Мунк несет в своем творчестве отзвуки трагедий и его взгляд на мир пессимистичен? Объясни свою мысль на примере представленных картин.

Пепел. 1894

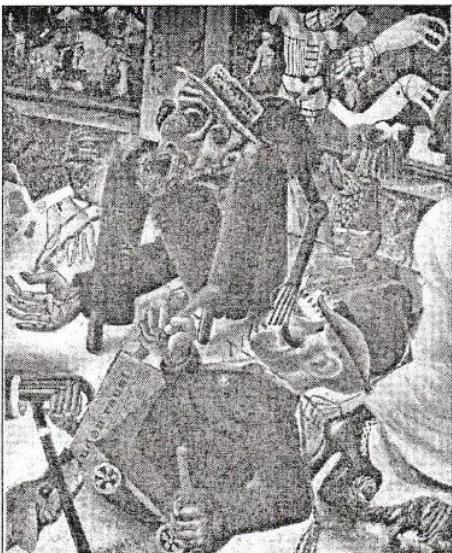
Больной ребенок. 1907

4. Кто еще из художников, кроме Эдварда Мунка, сделал живопись средством выражения психологических состояний человека?
-
-

5. Посмотри на картины художников-экспрессионистов и определи, какая из характеристик подходит каждому из них.

Э. Кирхнер. Сцена
берлинской улицы. 1913

О. Дикс.
Прагер Штрассе. 1920

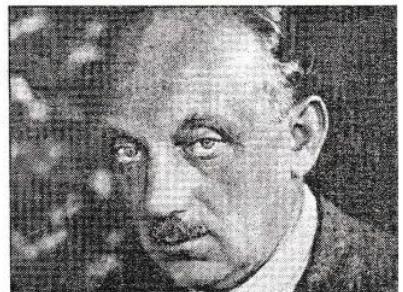
О. Кокошка.
Автопортрет. 1917

- Главной целью его творческих поисков было отражение жизни через деформацию формы.

- Придавал особое значение жестам, изображая непропорционально большие руки.

- Для отображения ужасов войны разработал технику «кромсание на куски»: форма предмета разбивалась на отдельные составные части.

6. Как ты понимаешь слова драматурга Георга Кайзера: «Но глубочайшая истина открывается лишь одиночке. И тогда она так огромна, что совершенно бессильна действовать»?
-
-
-
-

7. Охарактеризуй творческие особенности представителей литературы экспрессионизма.

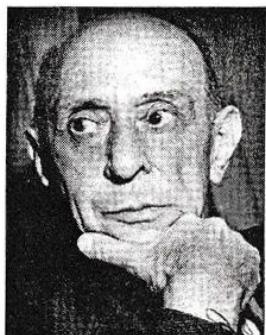
Георг Тракль

Георг Гейм

8. Подготовь сообщение о принципах композиторской техники додекафонии, разработанной Арнольдом Шёнбергом. Приведи примеры произведений, созданных с помощью этого метода.

9. Какие новаторские приемы использовал Альбан Берг в создании оперы «Воццек»? Что побудило его к этому?

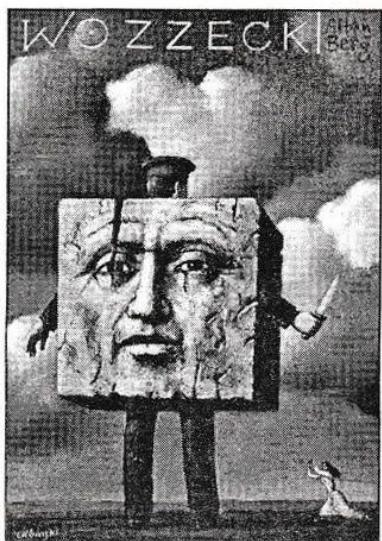

Иллюстрация к опере Р. Ольбинского

Тема 5. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные направления в искусстве конца XIX – начала XX в.

1. Как ты считаешь, почему были отвергнуты идеалы романтизма?

2. К каким направлениям относится творчество этих поэтов и писателей? Отметь соответствующими буквами: р — реализм, н — натурализм, нр — неоромантизм, с — символизм.

Роберт Льюис Стивенсон

Ги де Мопассан

Стéфан Малларме

Артю́р Рембо

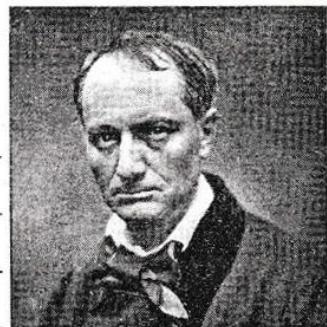
Арту́р Конан Дойл

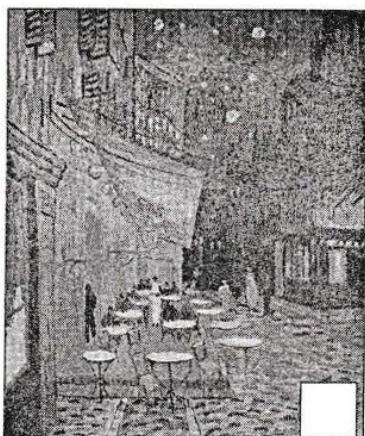
Эмиль Золя

3. Что такое декадентство?

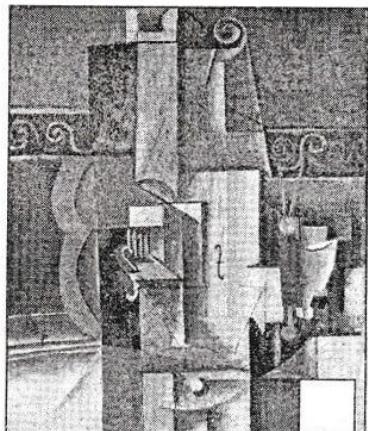
4. Почему Шарль Бодлер считается предшественником символизма?

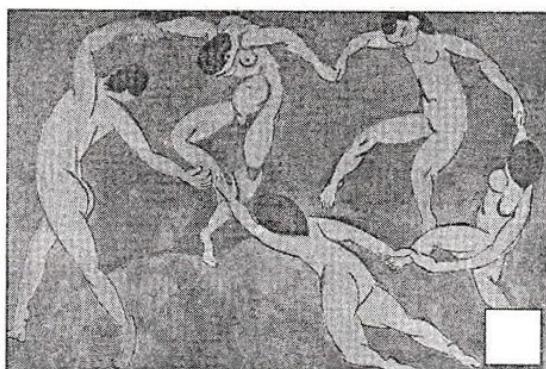
5. Какие направления ярче всего представлены в творчестве этих художников?

В. ван Гог. Ночная терраса кафе. 1888

П. Пикассо. Гитара и скрипка. 1913

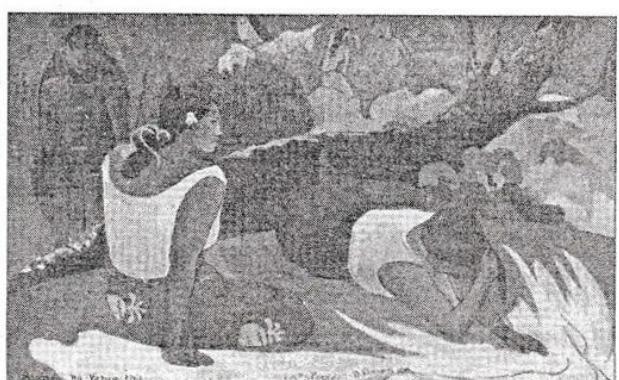
А. Матисс. Танец. 1910

- а) Фовизм; б) кубизм; в) постимпрессионизм.

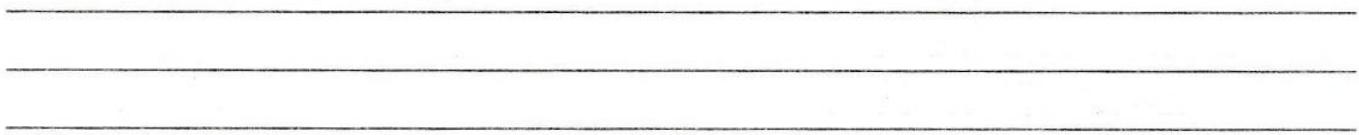

6. Оригинальное название картины Поля Гогена «Arearea no varua ino» можно приблизительно перевести как «Забава злого духа». На переднем плане изображены две женщины. Сзади слева стоит статуя полинезийской богини Хины, а справа от нее — голубая маска. Основная тема картины — это конфликт между жизнью, представленной богиней Хиной, и смертью, которую символизирует маска.

Опираясь на эту картину, напиши, в чем проявляются символическое мышление и экспрессия произведений Поля Гогена.

7. В чем заключаются характерные черты фовизма как направления в искусстве?

8. Кто из этих художников не принадлежал к группе фовистов?

A. de Тулуз-Лотрек.
Прачка. 1889

M. de Вламинк.
Портрет молодой женщины.
1905

A. Модильяни.
Сидящая обнаженная
на диване. 1917

9. Охарактеризуй периоды творчества Пабло Пикассо.

«Голубой» период

Женщина с шиньоном.
1901

«Розовый» период

Акробаты (Мать и сын).
1905

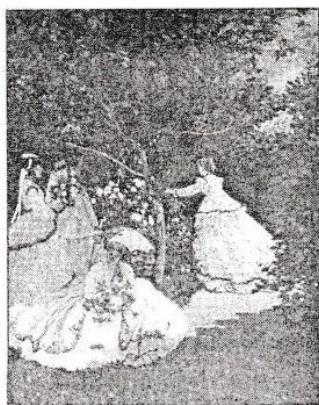
Кубистический период

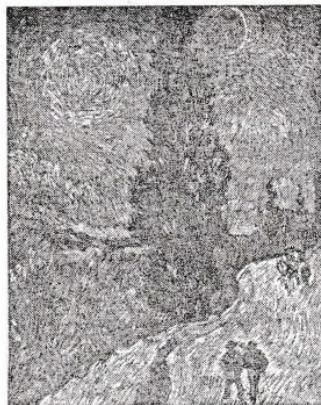
Женщина с мандолиной.
1908

Проверка знаний

1. К каким стилям в искусстве относятся эти картины?

К. Моне.
Женщины в саду

В. ван Гог. Пейзаж
с дорогой, кипарисом
и звездой. 1890

Ф. Гойя. Портрет семейства
герцога и герцогини Осуны.
1788

Э. Мунк. Крик.
1893

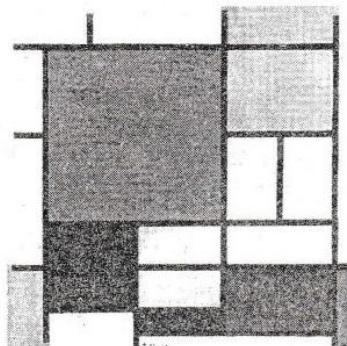
О. Ренуар. Портрет актрисы
Жанны Самари. 1878

П. Гоген. Женщина
с цветком. 1891

П. Пикассо. Герника. 1937

П. Мондриан.
Композиция с красным,
синим и желтым. 1930

2. В какую эпоху «главным» искусством считалась музыка?
 а) Реализм; б) романтизм; в) модернизм.
3. Запиши в таблицу имена представителей разных направлений искусства.

Литература

Романтизм	
Реализм	
Натурализм	
Неоромантизм	
Экспрессионизм	
Символизм	

Музыка

Романтизм	
Импрессионизм	
Экспрессионизм	

4. Напиши мини-сочинение «Мои художественные впечатления». Фразы-подсказки помогут тебе выразить свои мысли и чувства.

Близким мне по духу стал _____.

В процессе восприятия его произведения _____
чувствуется _____.

Это произведение заинтересовало меня тем, что _____.

В то же время мне не совсем понятно, почему _____.

Творчество этого художника (композитора, писателя, поэта) помогает мне в жизни, ведь _____.

В будущем мне хотелось бы еще узнать о _____.

Для этого мне нужно _____.

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX в.

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в.

1. Какие «главные вопросы» русской жизни стали темой искусства первой половины XIX в.?

2. Какие художественные стили были представлены в русской художественной культуре первой половины XIX в.?

- а) Реализм; в) классицизм; д) барокко.
б) романтизм; г) авангардизм;

3. Почему отсчет «золотого века» русской культуры начинают с творчества А. С. Пушкина?

4. Какие утверждения о творчестве М. И. Глинки верны? Отметь.

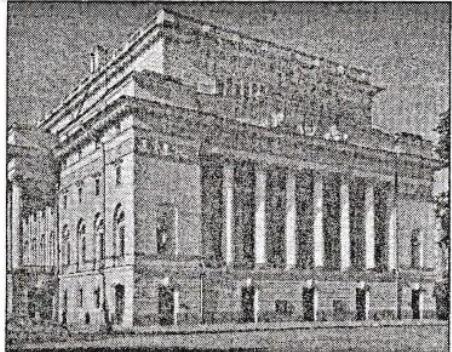
- Основоположник русской музыки.
 Его предшественниками были композиторы эпохи Просвещения.
 Возвеличивал в своем творчестве образ русского народа.
 Оставил большое оркестровое наследие.
 Автор первой в русской музыке эпической оперы.

5. В чем заключается роль А. С. Даргомыжского в истории художественной культуры?

6. Термин *ампир* происходит от французского слова *empire* — империя. Представители этого стиля в архитектуре ориентировались на образцы античного искусства, черпая из него мотивы для воплощения величества, мощи. Найди общие черты в архитектурных сооружениях античности и русского ампира. Как ты считаешь, почему в первой половине XIX в. в России оказался актуальным именно этот стиль?

Александринский театр
в Петербурге.
Архитектор К. Росси. 1832

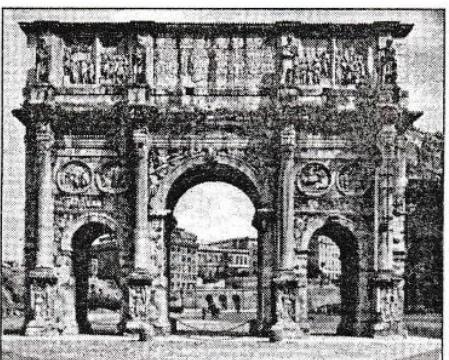
Нарвские триумфальные
ворота в Петербурге.
Архитектор В. Стасов.
1827–1834

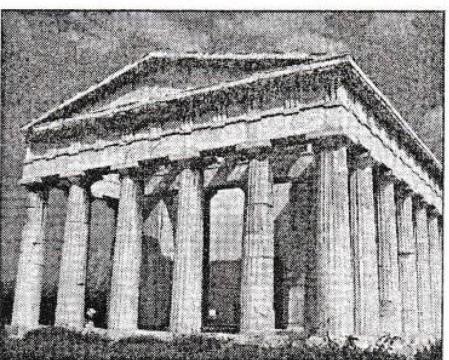
Биржа в Петербурге.
Архитектор Тома де
Томон. 1805–1810

Храм богов — Пантеон
в Риме. II в. н. э.

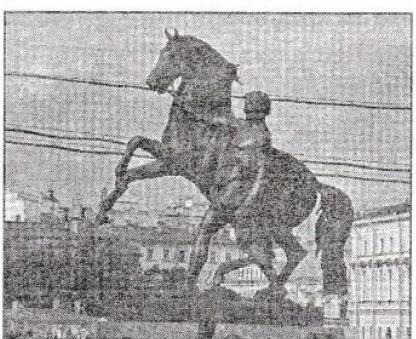
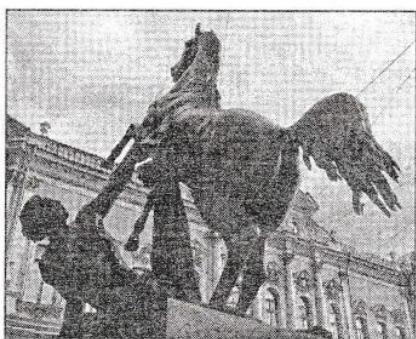

Арка Константина
в Риме

Храм Гефеста в Афинах.
V в. до н. э.

7. Рассмотри скульптуры П. К. Клодта «Укротители коней». Напиши, где находятся эти скульптуры и каким образом воплощены в них черты романтизма.

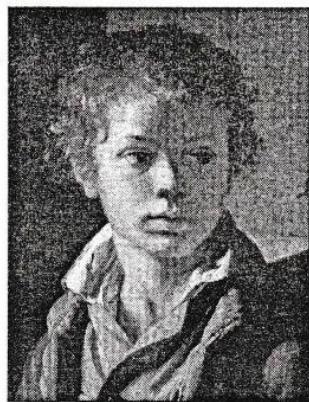
8. Какими художественными средствами русские живописцы первой половины XIX в. передавали в своих картинах внутренний мир человека?

О. Кипренский.
Бедная Лиза. 1827

А. Венецианов. Девушка
с гармошкой. 1840

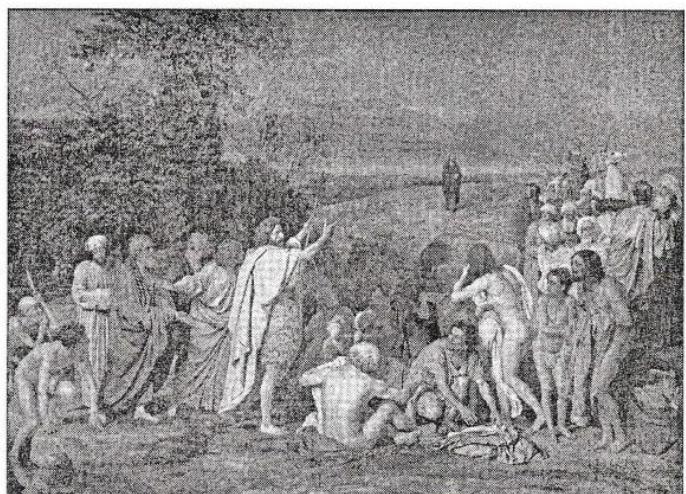

В. Тропинин.
Портрет сына. 1818

9. Каковы особенности воплощения исторического и религиозного сюжетов в картинах К. П. Брюллова и А. А. Иванова?

К. Брюллов. Последний день Помпеи.
1830–1833

А. Иванов. Явление Христа народу.
1837–1857

Тема 7. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа

1. В чем видели миссию русского народа деятели русской культуры второй половины XIX в.? Как это отражалось в их творчестве?

2. Определи характеристику творчества каждого из этих писателей.

Л. Н. Толстой

Ф. М. Достоевский

Н. А. Некрасов

1) Глубокий анализ человеческой психики, реалистическое восприятие действительности.

2) Изображение трагических судеб крестьянства; образ могучей, но страдающей России.

3) Критика и пересмотр общественно-исторического и религиозного опыта людей.

3. Кто возглавил объединение «Передвижные выставки»?

а) И. А. Репин; б) И. И. Шишкин; в) И. И. Левитан; г) И. Н. Крамской.

4. Каким образом изменилась функция живописи в русском обществе ко второй половине XIX в.? Как это отразилось на творчестве художников-передвижников? Объясни на примере представленной картины.

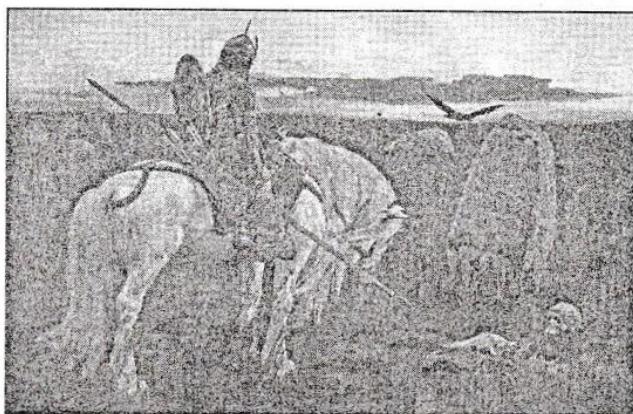
И. Репин. Бурлаки на Волге. 1870–1873

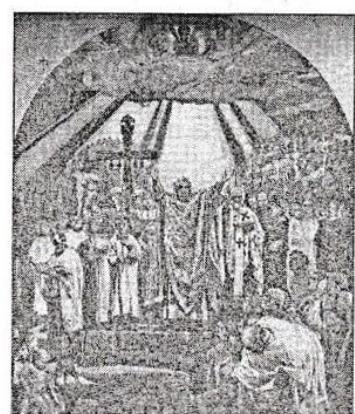
5. Современный ученый Г. К. Вагнер назвал стиль работ Виктора Васнецова «христианизированный фольклоризм». Как ты считаешь, почему? Какие храмы расписывал этот художник?

Иван-царевич на сером волке. 1889

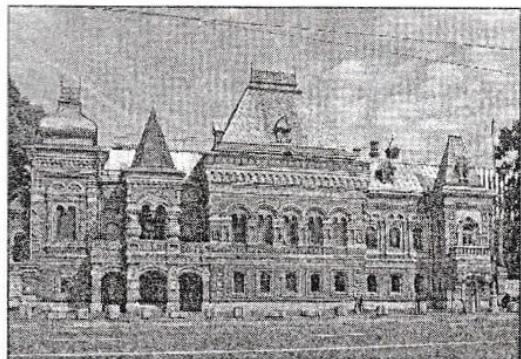

Витязь на распутье.
1878

Крещение Руси
(фреска). 1895–1896

6. Опиши элементы «псевдорусского стиля», использованные в этих архитектурных сооружениях.

Дом Игумнова в Москве.
1888–1895

Храм Спаса-на-Крови
в Санкт-Петербурге.
1883–1907

Государственный
исторический музей
в Москве. 1875–1881

7. Кто автор этих скульптур?

Смерть Сократа.
1875

Спиноза. 1882

Иван Грозный. 1878

Мефистофель. 1883

8. Кто был основателем объединения «Могучая кучка»?

- а) М. П. Мусоргский; в) М. А. Балакирев;
б) Ц. А. Кюи; г) П. И. Чайковский.

9. Допиши предложения.

«Могучая кучка» — это _____

«Кучкисты» верили, что национальное русское искусство произрастает из _____

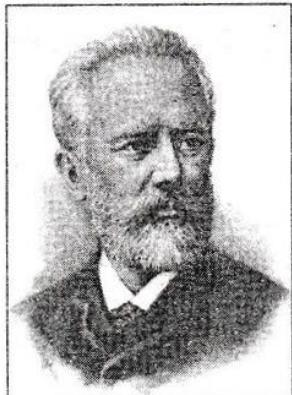
10. Установи соответствие между именами композиторов и названиями их произведений.

А. П. Бородин
М. П. Мусоргский
Н. А. Римский-Корсаков
П. И. Чайковский

«Снегурочка», «Садко»
«Евгений Онегин», «Пиковая дама»
«Борис Годунов», «Хованщина»
«Князь Игорь»

11. Как ты считаешь, почему П. И. Чайковский ранее других русских композиторов получил мировое признание? Запиши свои рассуждения.

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытия символизма

1. Чем характеризуется «серебряный век» русской культуры?

2. Дай собственное определение понятия «символизм».

 3. Биографы Михаила Врубеля утверждают, что работа над образом Демона была начата в 1885 г. А в 1891 г. художнику предложили нарисовать иллюстрации к юбилейному собранию сочинений М. Лермонтова, среди которых была поэма «Демон». После завершения работы над иллюстрациями Врубель почти десять лет не возвращался к этой теме. Но возвратившись, остался с ней навсегда. В последние годы жизни художника тема Демона стала центральной. Он создал множество рисунков, эскизов и написал три огромные картины на эту тему — «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный». Последнюю из них он продолжал «улучшать» даже тогда, когда она уже была выставлена в галерее.

Рассмотри изображения Демона разных периодов творчества М. Врубеля. Как изменился этот образ в работах художника?

Демон сидящий. 1890

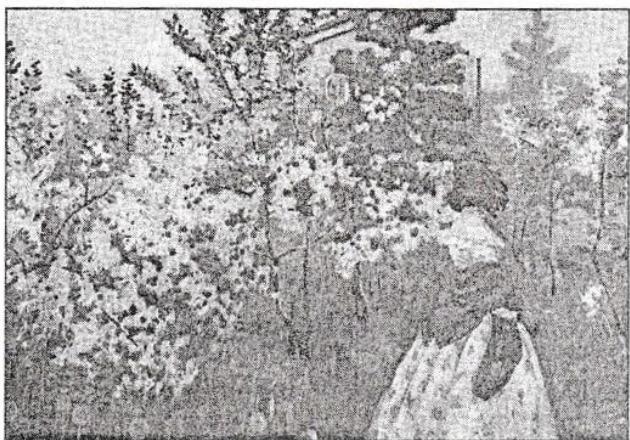

Демон поверженный (фрагмент). 1901–1902

4. Докажи или опровергни утверждение о том, что образы на картинах В. Э. Борисова-Мусатова нарочито отгорожены от реальности.

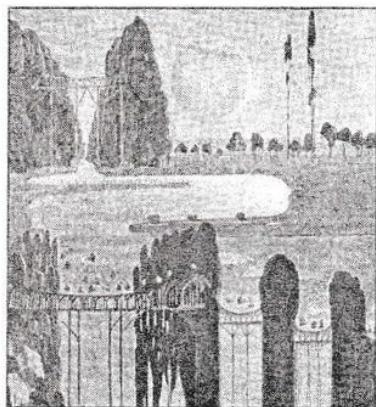

Гобелен. 1901

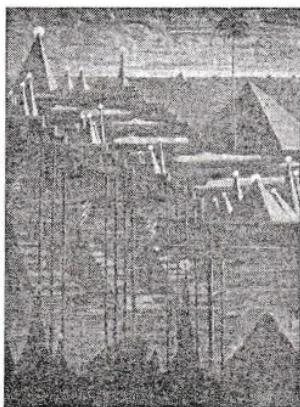

Весна. 1901

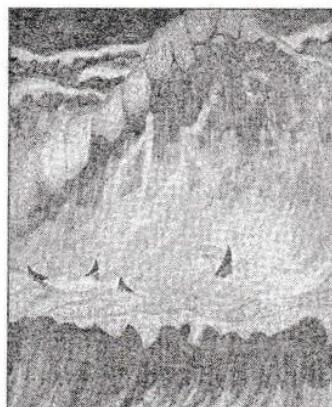
5. С какой музыкой ассоциируются у тебя «музыкальные» картины Миколаюса Чюрлёниса? Коротко опиши ее.

1. Соната Солнца.
Скерцо

2. Соната пирамид.
Аллегро

3. Финал
(Соната моря)

4. Прелюдия
и фуга

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

6. Выбери верное окончание предложения.

«Прометей» А. Н. Скрябина — это...

- а) опера; б) симфоническое произведение.

Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард

1. Дай толкование понятия «авангард» в искусстве.

2. Что послужило началом деятельности «Бубнового валета»? Перечисли членов этого объединения.

- 3. Название выставки и художественного объединения «Бубновый валет» было придумано Михаилом Ларионовым. В те времена это название выглядело просто неприлично: на карточном жаргоне словосочетание «бубновый валет» означало «мошенник, плут», а еще так называли каторжников из-за черного ромба, который нашивался на их одежду. Позже группа художников, отколовшаяся от «Бубнового валета», назвала свою выставку «Ослиный хвост». Объясни, почему художники выбирали для своих выставок и объединений такие названия.

4. Посмотри на автопортреты Михаила Ларионова и Петра Кончаловского. Опиши характерные черты их творчества.

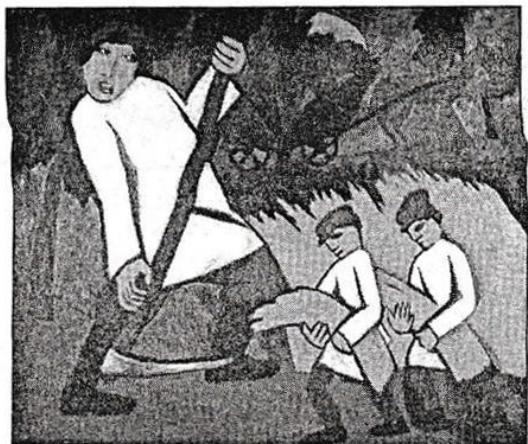

М. Ларионов. Автопортрет. 1910

П. Кончаловский. Автопортрет в сером. 1911

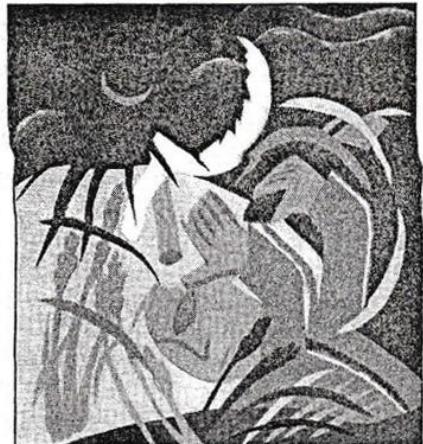
5. Что сближает картины Натальи Гончаровой с лубочной традицией, что — с иконописью? В чем проявляется новаторство художницы?

Покос. 1910

Архитектурная Мелодия. 1910

Урожай. 1911

6. Как воплощали звуковые образы в своих картинах Аристарх Лентулов и Василий Кандинский?

В. Кандинский. Импрессия III.
Концерт. 1911

А. Лентулов. Небозвон. 1915

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм

1. Дай собственное толкование понятия «неоклассицизм».

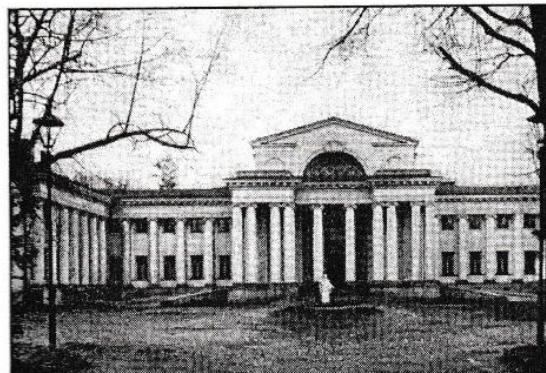
2. С деятельностью какого объединения тесно связано становление акмеизма?

- а) «Центрифуга»; б) «Цех поэтов»; в) «Гилея»; г) «Мезонин поэзии».

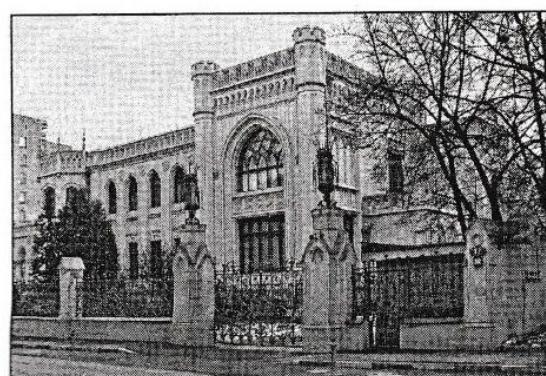
3. Отметь характеристики поэзии неоклассицизма.

☐ Отторжение предшественников;	☐ возвращение к прошлому;
☐ стройность формы;	☐ языковые эксперименты;
☐ утонченность языка;	☐ предвидение трагических событий;
☐ отсутствие конкретного смысла;	☐ ясность изложения мысли.

4. Рассмотри архитектурные сооружения неоклассицизма (особняк А. А. Половцева, архитектор И. А. Фомин) и модерна (особняк З. Т. Морозовой, архитектор Ф. О. Шехтель). Определи в них элементы классицизма и готики соответственно. Чем они отличаются от оригинальных сооружений прежних эпох?

Особняк А. А. Половцева

Особняк З. Т. Морозовой

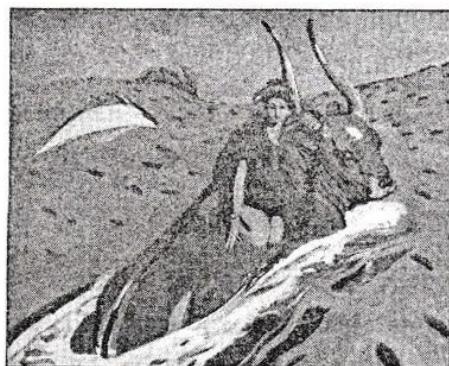
5. Продолжи предложение.

Журнал «Мир искусства» призывал художников _____

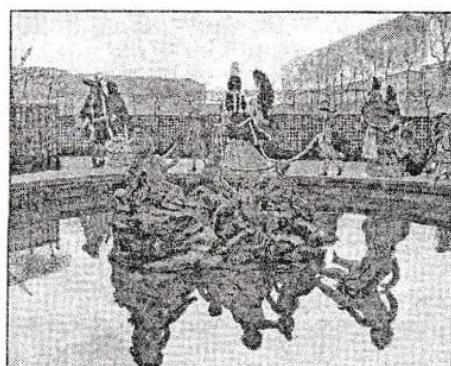
6. Кто был вдохновителем и руководителем практической деятельности «мириискусников»?

- а) С. П. Дягилев; б) Д. И. Писарев; в) В. А. Серов.

7. Проанализируй картины художников и напиши, как в них воплощена идеология «мириискусничества».

В. Серов.
Похищение Европы. 1910

А. Бенуа.
Прогулка короля. 1906

К. Сомов. Язычок
Коломбины. 1913–1915

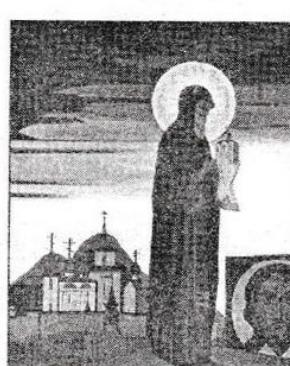
8. Каким темам посвящены эти картины Н. К. Рериха?

Заморские гости. 1901

Небесный бой. 1912

Святой Сергий. 1932

9. Установи соответствие между композиторами и их сочинениями.

Игорь Стравинский	«Жар-птица»
Сергей Рахманинов	«Петрушка»
	«Весна священная»
	Второй концерт для фортепиано с оркестром
	Рапсодия на тему Паганини

10. В каких музыкальных жанрах раскрылись таланты композиторов?

Игорь Стравинский _____

Сергей Рахманинов _____

11. К каким балетам были созданы эти эскизы костюмов?

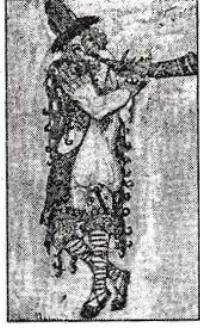
Л. Бакст. Царевна

А. Бенуа. Уличная танцовщица

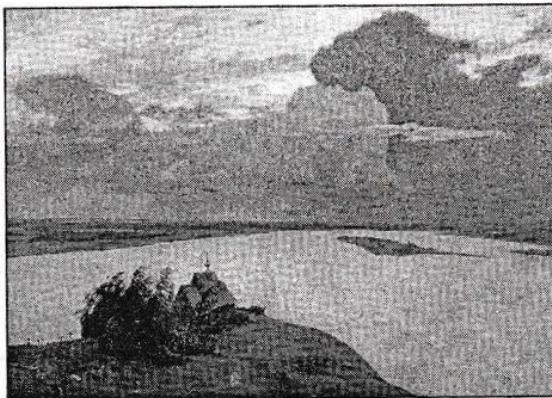

А. Бенуа. Балерина

Н. Перик. Пастух

12. Напиши названия картин И. И. Левитана. Что стало главным «средством выразительности» в его пейзажах? Объясни на примере этих картин.

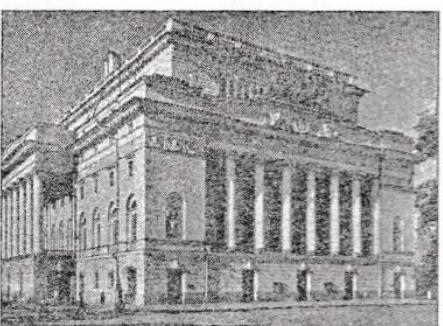
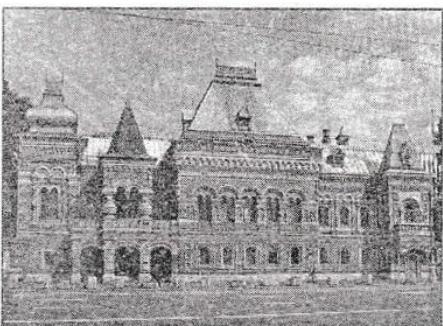
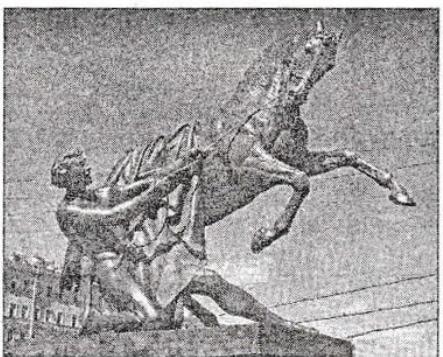

Проверка знаний

1. Установи соответствие между понятиями и их толкованиями.

Ампир	Период в истории русской культуры начала ХХ века, совпадший с эпохой модернизма.
«Могучая кучка»	Стиль в архитектуре, который ориентировался на античные образцы, воплощая идеи могущества власти и государства.
«Бубновый валет»	Авангардистское течение в искусстве начала ХХ века, отвергавшее культурное наследие прошлого и проповедовавшее разрушение всех форм и стилей искусства.
Серебряный век	Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов.
Футуризм	Творческое объединение художников начала ХХ века.

2. К каким видам и стилям искусства относятся эти произведения?

3. Запиши фамилии композиторов в таблицу в зависимости от периода, на который приходится их творчество.

М. П. Мусоргский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, А. С. Даргомыжский, И. Ф. Стравинский, А. П. Бородин, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов.

1-я пол. XIX в.	Пореформенная эпоха	Начало XX в.

4. Запиши названия произведений русских композиторов XIX — начала XX в., которые тебе запомнились.

5. Напиши мини-сочинение «Мои художественные впечатления». Фразы-подсказки помогут тебе выразить свои мысли и чувства.

Близким мне по духу стал _____

В процессе восприятия его произведения _____

чувствуется _____

Это произведение заинтересовало меня тем, что _____

В то же время мне не совсем понятно, почему _____

Творчество этого художника (композитора, писателя, поэта) помогает мне в жизни, ведь _____

В будущем мне хотелось бы еще узнать о _____

Для этого мне нужно _____

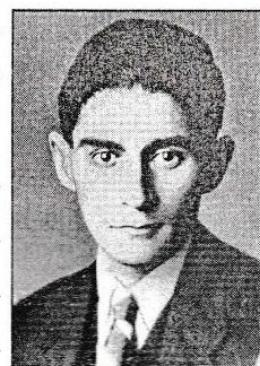
РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.

Тема 11. Литературная классика XX в.: полюсы добра и зла

1. Какое событие считают условной временной чертой, за которой открылся «настоящий ХХ век»?
 - a) Возникновение авангардных направлений в искусстве;
 - б) Первая мировая война;
 - в) научно-техническая революция.

2. Проанализируй сочинение Франца Кафки на выбор («Процесс», «Замок», «Превращение») и напиши, как писатель отражает абсурдность современного ему мира.

3. Дай определение понятия «экзистенциализм».

4. К каким направлениям относят творчество этих писателей? Укажи стрелками.

Жан Поль Сартр

Герман Гессе

Томас Манн

Альбер Камю

Экзистенциализм

«Ителлектуальный роман»

5. Что такое «интеллектуальный роман»? Кто ввел это понятие в историю литературы ХХ века?

6. С каким классическим литературным произведением перекликается роман Джеймса Джойса «Улисс»? Что их объединяет?

7. В чем заключаются особенности постмодернизма?

8. Используя свои знания по литературе, определи общие черты и различия «массовой» и «элитарной» литературы второй половины XX в.

Общие черты	Различия	
	Элитарная литература	Массовая литература

9. Почему творчество Агаты Кристи принадлежит к массовой культуре? Объясни на примере прочитанных произведений. Имеют ли они художественную ценность? Почему ты так считаешь?

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот

1. Что отличает музыкальную жизнь XX века от предыдущих эпох?

2. Отметь ведущие жанры музыки Густава Малера. Какие образы и эмоции играли главную роль в творчестве композитора?

а) Опера; б) песня; в) балет; г) симфония.

3. Как проявился неоклассицизм в музыкальном искусстве?

4. Установи соответствие названий произведений с их жанрами и авторами.

Опера	«Художник Матис»	Пауль Хиндемит
Симфония	«Гармония мира»	Карл Орф
Кантата	«Кармина бурана»	

5. Расскажи о французском творческом объединении «Шестёрка»: история создания, участники. Почему оно получило такое название?

6. К каким национальным музыкальным школам принадлежит творчество этих композиторов?

Бенджамиン Бриттен

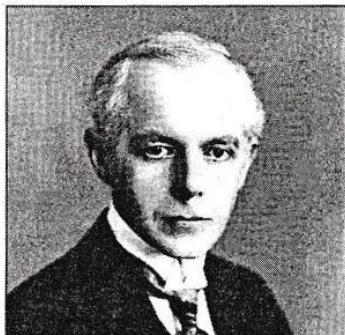
Артур Онеггер

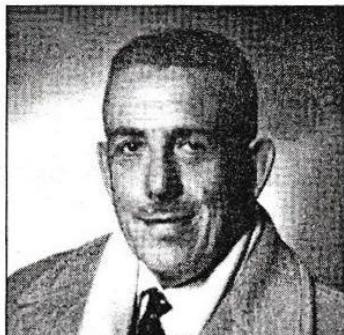
Мануэль де Фалья

Пауль Хиндемит

Бела Барток

Франсис Пулленк

7. В чем трагедия человека XX века, запечатленная в музыке Артура Онеггера?

8. Какие направления существовали в массовой культуре второй половины XX века?
Приведи несколько примеров.

Направления	Представители

9. Что такое «музыкальный авангард»?

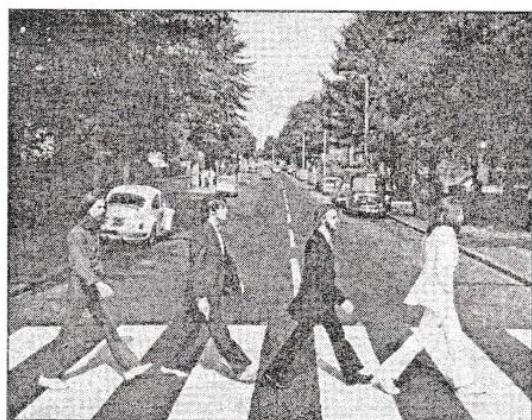

10. В истории популярной музыки не было явления ярче, чем стремительный и неожиданный взлет коллектива «Битлз». В то время когда рок-н-ролл заевывал все больше сердец, эта группа оказалась самой удачной по своему музыкальному стилю, манере исполнения, харизматичности участников. Члены команды, как соглашается большинство критиков, не достигли бы такого успеха поодиночке. Но объединившись, они настолько удачно подошли друг другу, что вместе образовали гениальный quartet.

Несмотря на безумную популярность группы, со временем между музыкантами возникли споры. Большим талантам было слишком тесно в рамках одного коллектива. Летом 1969 года был записан последний полноценный альбом «Битлз» «Abbey Road» — по названию улицы, на которой расположена студия звукозаписи. Музыкантам удалось снова собраться вместе, «как в старые добрые времена», и записать сверхуспешный художественно завершенный альбом, который оказался целостным, внутренне гармоничным произведением музыкального искусства. На обложке пластинки четверо участников коллектива шагают по той самой улице Эбби-роуд.

The Beatles: Джордж Харрисон,
Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон

Обложка альбома «Abbey Road»

Подумай и ответь: какое скрытое послание видели в этом фото «битломаны», которые догадывались о внутренних конфликтах в группе?

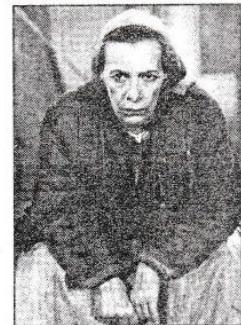
Тема 13. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость

1. Соедини имена драматургов и режиссеров с направлениями театрального искусства.

Антонен Арто
Ежи Мариан Гrotovский
Тадеуш Кантор
Эжен Ионеско
Бертольд Брехт

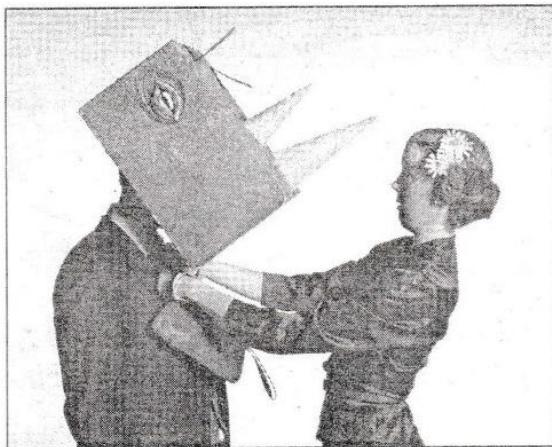
Эпический театр
«Театр абсурда»
«Театр жестокости»
«Театр смерти»
Антрапологический театр

2. В чем заключается новаторство эпического театра Бертольда Брехта?

Хелена Вайгель
в роли мамаши
Кураж

3. Из каких пьес эти сцены? Какой вид театра они представляют?

-
-
-
4. Как ты считаешь, почему именно XX век породил такие направления, как «театр абсурда», «театр жестокости», «театр смерти»?

5. Напиши о взглядах на театральное искусство английского режиссера Питера Брука.

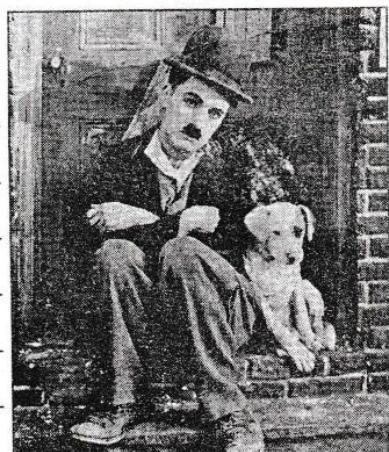
Из постановки П. Брука по пьесе У. Шекспира «Тит Андроник». 1958

6. Каким образом театральное искусство связано с психотерапией? Расскажи о деятельности Яакоба Леви Морено.

7. Чарльз Спенсер Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье артистов мюзик-холла, и уже в семь лет пел и танцевал на сцене. В шестнадцать лет Чарли оставил дом и устроился работать в театре. В 1907 году его приняли в известную труппу пантомимы Фреда Карно, с которой в 1913 году он приехал на гастроли в США.

Через год двадцатипятилетний актер дебютировал в фильме киностудии Мака Сеннета «Зарабатывая на жизнь». Но только имея за спиной около десятка коротких фильмов, Чарли Чаплин наконец нашел свой постоянный образ, так полюбившийся зрителям: непомерно широкие штаны и узкий пиджачок, очень большие разбитые ботинки с загибающимися вверх носками, усыки, шапка-котелок и трость. Из фильма в фильм этот бродяга, который хотел казаться джентльменом, бегал, падал, словом, использовал все известные приемы клоунады и фарса. Подумай и напиши: в чем гуманизм образа «маленького бродяги», созданного Чарли Чаплином?

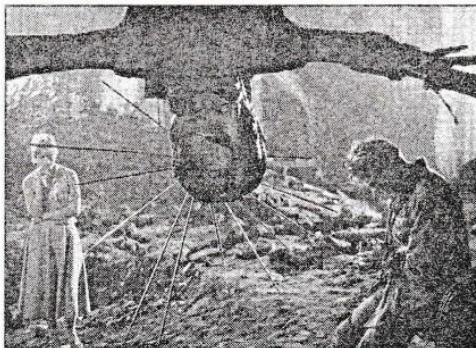
8. Напиши имена режиссеров фильмов и страны, которые они представляют.

«Земляничная поляна»

«Сладкая жизнь»

«Пепел и алмаз»

«Расёмон»

9. Посмотри и проанализируй фильм одного из рассматриваемых режиссеров.

Название фильма _____

Жанр _____

Режиссер; исполнители главных ролей _____

Средства воплощения основной идеи фильма _____

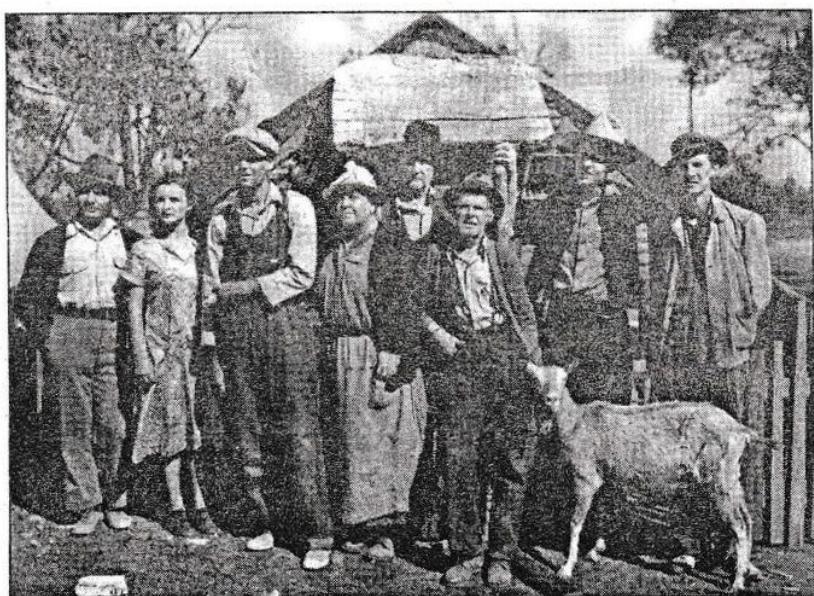
Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости

1. Каким образом история США отразилась на формировании культуры этой страны?

2. Почему Теодора Драйзера называют «романтиком от натурализма»?

3. Как происходил пересмотр ценностей американской культуры в первой половине XX века? Как это отражено в произведениях американских писателей того времени?

Кадр из фильма «Гроздья гнева» (реж. Дж. Форд) по роману Дж. Стейнбека

4. Дай определение понятия «спиричуэл».

5. Выбери верные варианты ответов.

Песня-исповедь, в которой слились горечь рухнувших надежд, тоска по утраченной родине, ненависть к рабскому труду.

- а) Спиритуэл;
- б) блюз;
- в) рэгтайм;
- г) джаз.

Сочинение стихов и музыки в момент исполнения.

- а) Экспромт;
- б) свинг;
- в) импровизация.

Ослепительная улыбка этого джазиста и руки, сжимающие трубу, стали одним из символов XX века.

- а) Дюк Эллингтон;
- б) Луи Армстронг;
- в) Бенни Гудмен.

6. Напиши о влиянии афроамериканского фольклора на творчество Джоржа Гershвина.

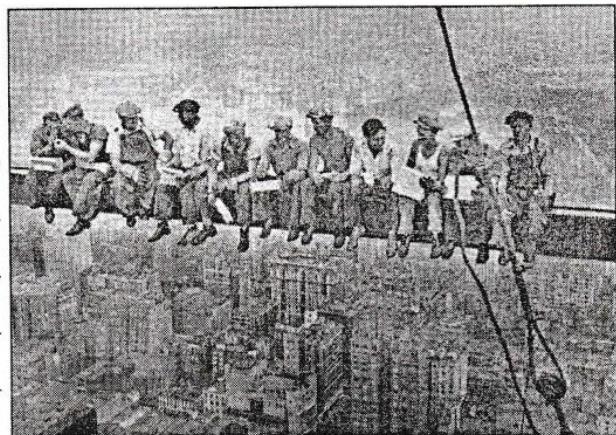

Сцена из оперы «Порги и Бесс». 1935

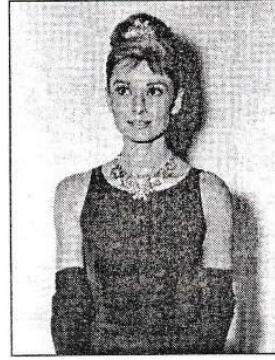
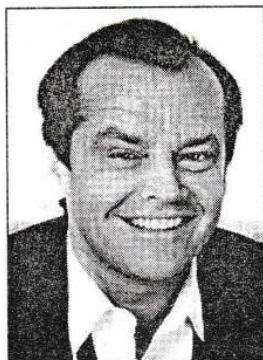

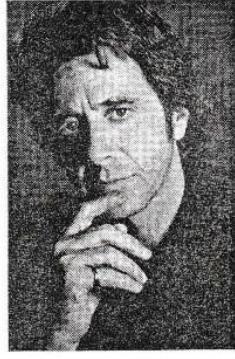
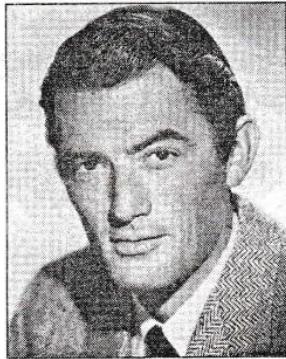
7. «Обед на небоскребе» (Lunch Atop a Skyscraper) — фотография, сделанная в 1932 году американским фотографом Чарльзом Клайдом Эббетсом во время строительства «Дженерал Электрик Билдинг», являющейся частью Рокфеллер-центра. На ней запечатлены 11 рабочих, которые мирно обедают, сидя на поперечной балке строящегося высотного здания на уровне 69 этажа, на высоте более 200 метров, свесив ноги в пустоту. Эта фотография стала настоящим символом индустриализации XX века.

Как ты считаешь, почему?

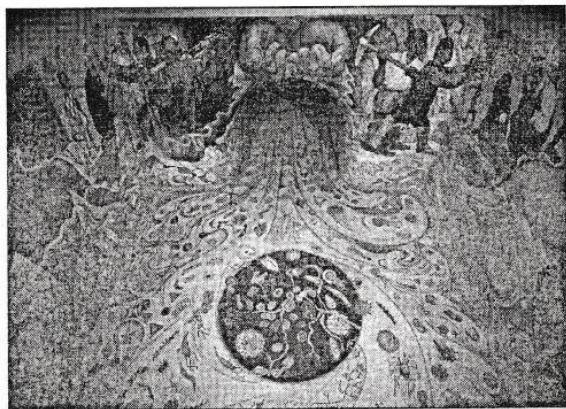

8. Напиши имена актеров и названия известных фильмов с их участием.

9. В чем своеобразие творчества мексиканских мастеров монументальной живописи?

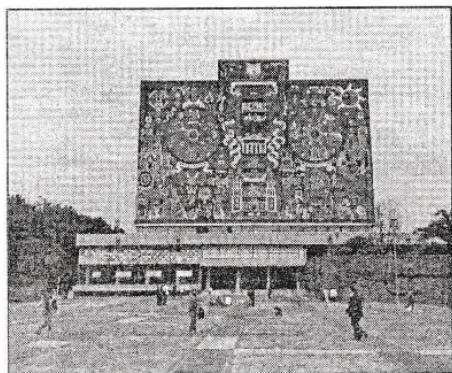
Д. Ривера. Вода. Источник жизни. 1951

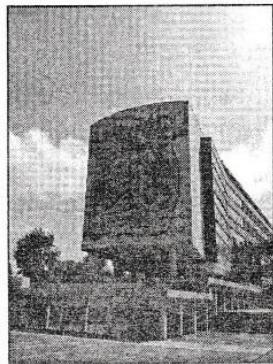
Д. А. Сикейрос. Забастовка. 1945

10. Как ты думаешь, почему музыкальные произведения Эйтора Вилла Лобоса называют «симфоническими фресками»?

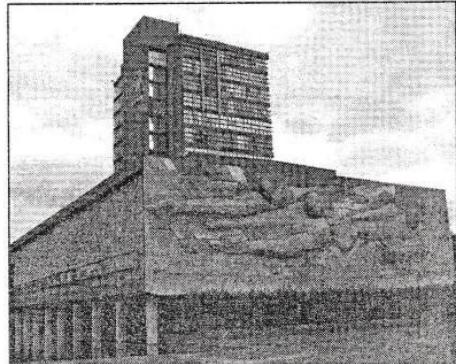
11. Рассмотри здания Университетского городка в Мехико. Как сочетаются в его архитектуре функциональность и декоративность?

Здание центральной библиотеки

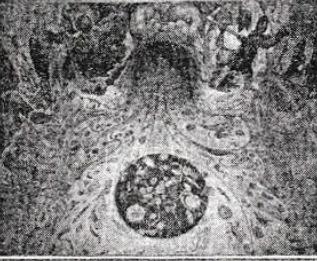
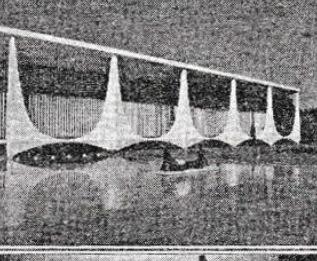
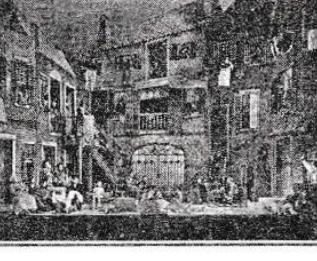
Здание факультета медицины

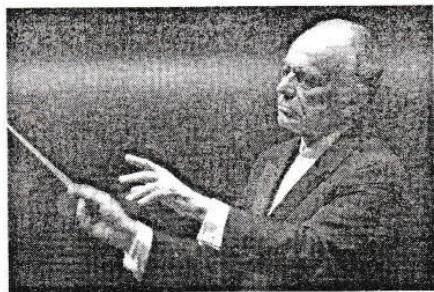
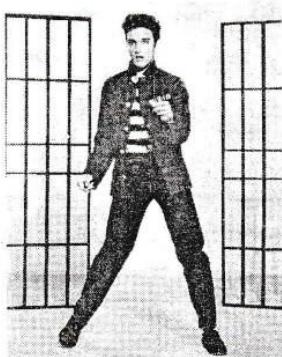
Здание ректората

Проверка знаний

1. Охарактеризуй представленные произведения (вид искусства, название, автор, страна, основные особенности).

2. Посмотри на фотографии и напиши, какие музыкальные направления они отражают.

3. Напиши мини-сочинение «Мои художественные впечатления». Фразы-подсказки помогут тебе выразить свои мысли и чувства.

Близким мне по духу стал _____.

В процессе восприятия его произведения _____

чувствуется _____

Это произведение заинтересовало меня тем, что _____

В то же время мне не совсем понятно, почему _____

Творчество этого художника (композитора, писателя, поэта) помогает мне в жизни, ведь _____

В будущем мне хотелось бы еще узнать о _____

Для этого мне нужно _____

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.: ОТ ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ

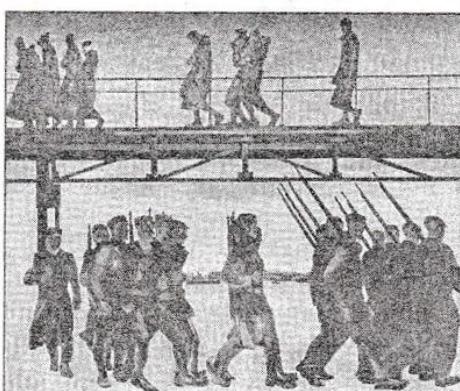
Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-х – 30-х гг.

1. Назови объединения советских художников 1920-х гг.
-
-

2. Напиши о художественно-композиционных особенностях творчества А. А. Дейнеки в контексте развития советского искусства 1920–1930-х гг.

На стройке новых цехов. 1925

Оборона Петрограда. 1928

Работать, строить, не ныть. 1933

3. Как выразилось переплетение традиционности и влияния революционного времени в творчестве художников 1920-х гг.? Объясни на примере картин К. С. Петрова-Водкина.
-
-

1918 год в Петрограде. 1920

Смерть комиссара. 1928

4. В основе фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925) лежит историческое событие — восстание матросов в июне 1905 года. Этот фильм неоднократно признавался одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики.

Эпизод, где на вершине мачты корабля развевается красный флаг, стал первой в истории российского кино цветной сценой. Эйзенштейн вручную разрисовал все 108 кадров эпизода. Подумай и ответь: какой реакции зрителя хотел добиться режиссер?

5. Дай определение понятия «социалистический реализм».

6. Картины художников-соцреалистов более близки к авангарду или традиционному искусству? Что на это указывает?

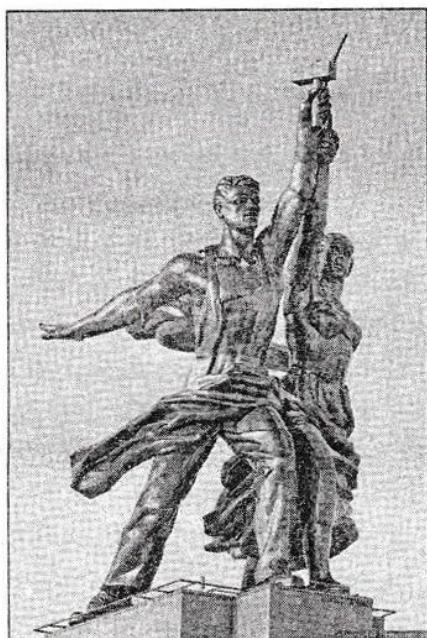
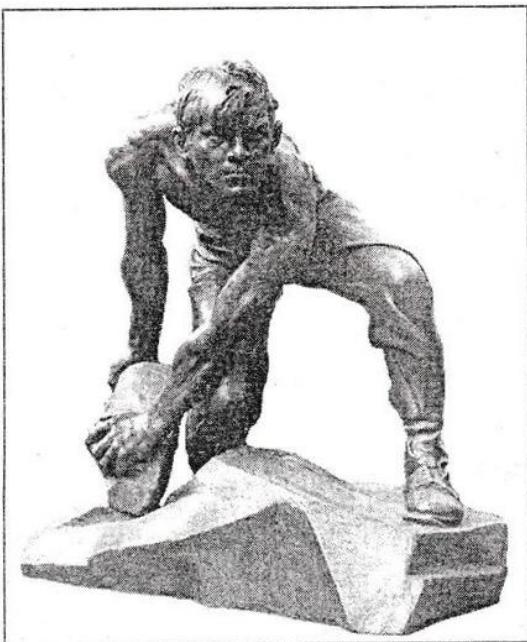

С. Герасимов. Клятва сибирских партизан.
1933

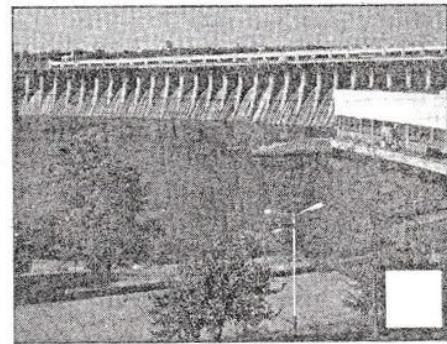
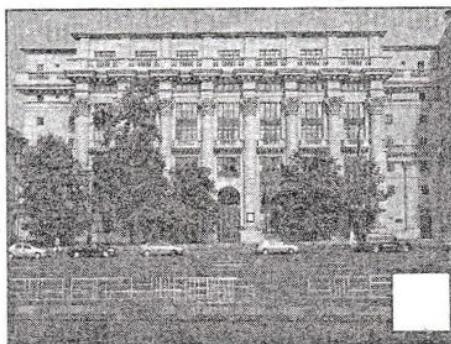
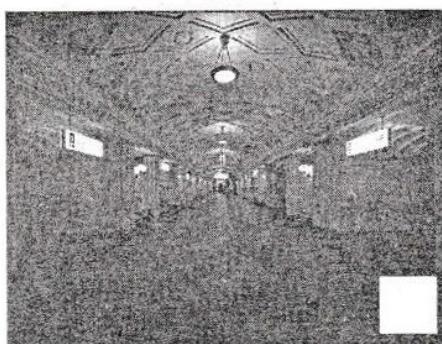
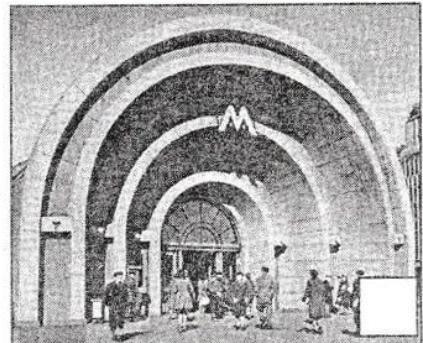
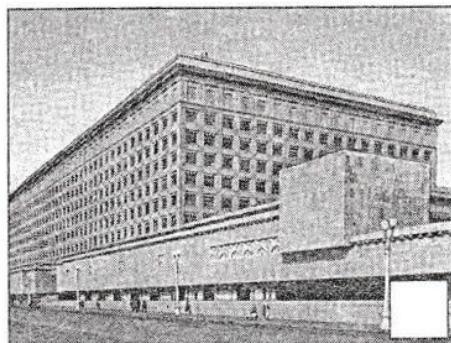
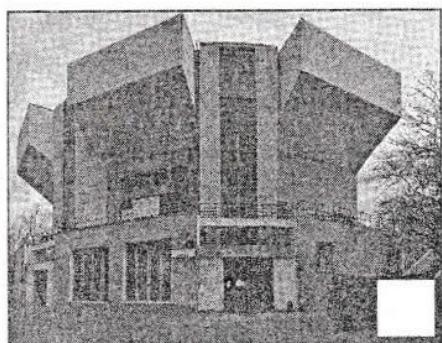

А. Пластов. Колхозное стадо.
1938

7. Напиши названия и авторов скульптур. Охарактеризуй воплощенные в них типические образы социалистического реализма.

8. Какие из архитектурных сооружений представляют конструктивизм (к), а какие — традиционализм (т)? Отметь.

Тема 16. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины XX в.

1. Совместимы ли культура и война? Запиши свои рассуждения.

2. Выбери верные варианты ответов.

Популярное в годы войны стихотворение «Жди меня» написал...

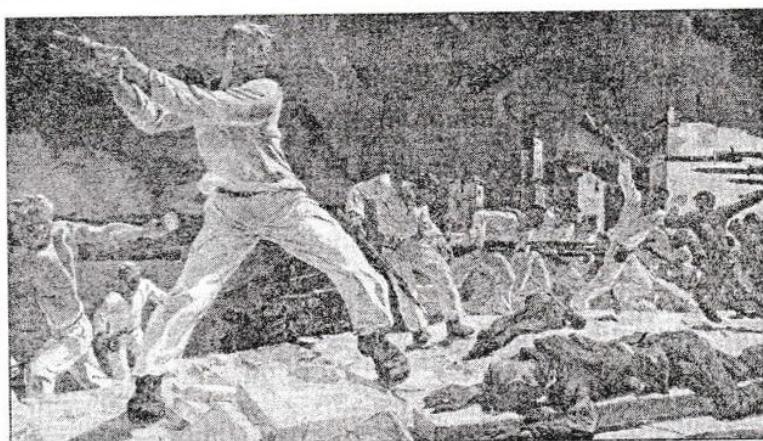
- а) А. Т. Твардовский; в) А. А. Сурков;
б) К. М. Симонов; г) О. Ф. Бергольц.

Для этого жанра изобразительного искусства военных лет характерны лаконизм, условность образов, четкость силуэтов и жестов, отточенность главной мысли.

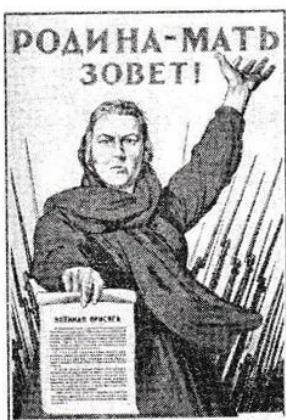
- а) Политический плакат; в) станковая живопись; г) шарж, карикатура.

Как называется эта картина?

- а) «Бегство фашистов из Новгорода»;
б) «Оборона Петрограда»;
в) «Окраина Москвы. Ноябрь 1941»;
г) «Оборона Севастополя».

3. Сравни два известных плаката времен Великой отечественной войны. К каким чувствам они вызывают? Какой из них произвел на тебя большее впечатление? Почему?

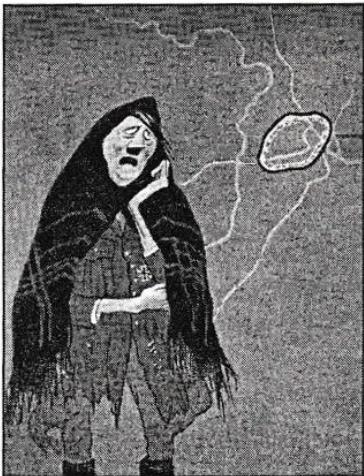
I. Toidze.
Родина-мать зовет! 1941

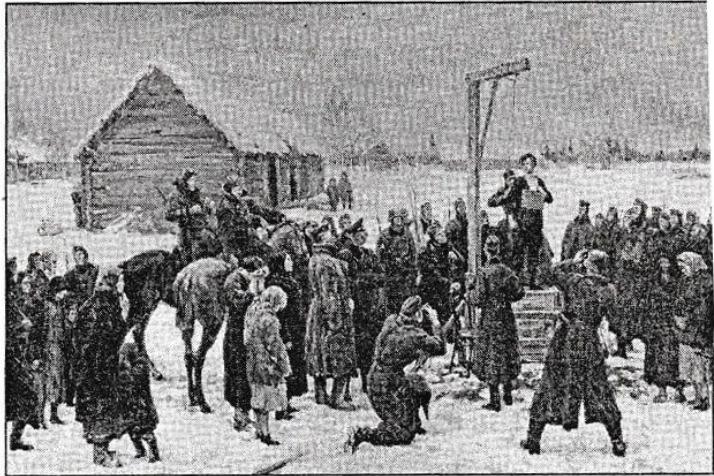
A. Kokorekin.
За родину! 1942

4. Работы Кукрыниксов свидетельствуют, что тема войны в искусстве — это не только изображение сражений. Какие еще образы раскрыты в творчестве художников?

Потеряла я колечко. 1944

Таня (Подвиг Зои Космодемьянской).
1942–1947

5. Где установлен памятник воину-освободителю Евгения Вучетича?

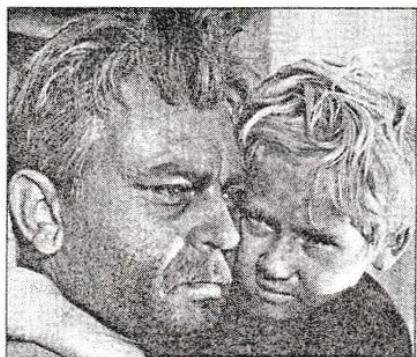
- а) Трептов-парк в Берлине;
- б) Парк Победы в Москве;
- в) Гайд-парк в Лондоне.

6. Д.Д. Шостакович в дни блокады написал свою знаменитую Седьмую симфонию, названную Ленинградской. Послушай эту музыку. Какие образы переданы в симфонии? Что ты представляешь, слушая ее?

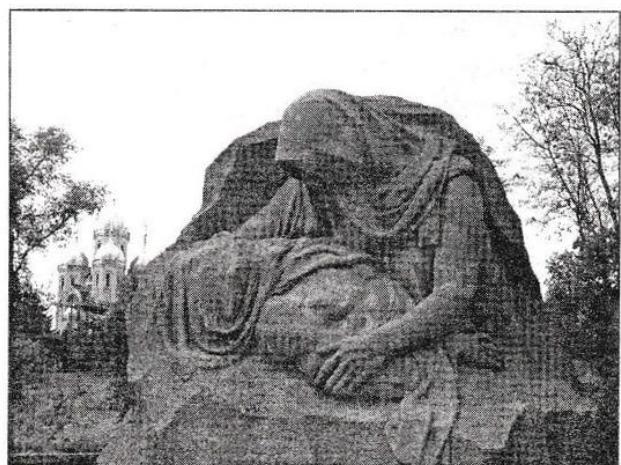
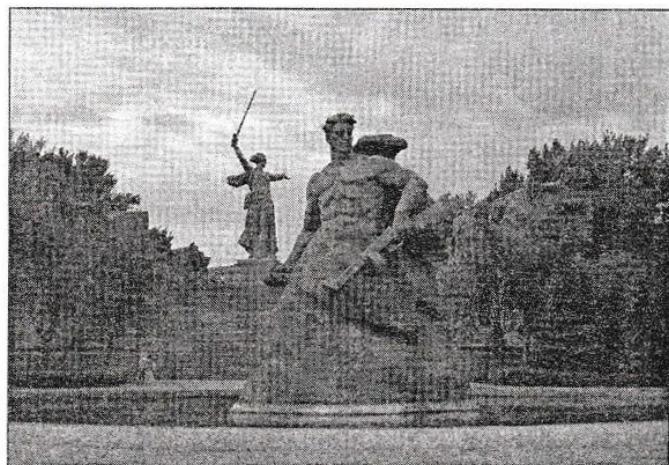

7. Дай определение понятия «лейтенантская проза». Назови известных представителей этого жанра и их произведения.
-
-
-

8. Напиши названия фильмов о Великой Отечественной войне. При необходимости обратись за помощью к старшим родственникам.

9. Какое значение имеют для нас мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне?

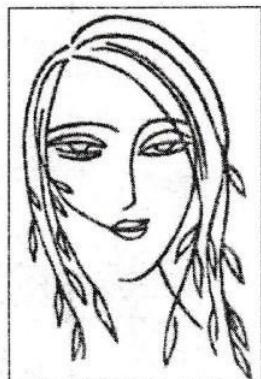

Монументальные композиции на Мамаевом кургане. Волгоград

Тема 17. Общечеловеческие ценности и «русская» тема в советском искусстве периода «оттепели»

1. Дай определение понятия «шестидесятники».

2. Рассмотри эмблему (логотип) журнала «Юность». Как в облике «девушки-весны» с линогравюры Стасиса Красаускаса (1962) символически отразилось ощущение времени?

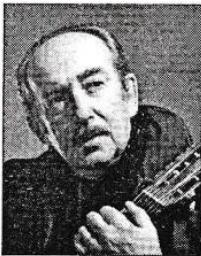
3. Назови характерные для периода «оттепели» черты творчества поэтов.

	Евгений Евтушенко
	Андрей Вознесенский
	Роберт Рождественский
	Белла Ахмадулина

4. Кому принадлежат эти строки? Укажи стрелками.

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые грозди сорву,
И друзей созву, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Который год я вдовая,
Все счастье — мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира.

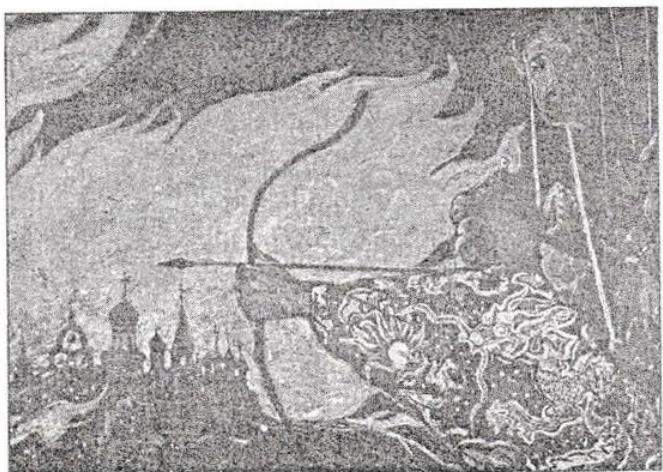
5. Как ты понимаешь выражение «романтический гротеск» в применении к творчеству Александра Галича, Владимира Высоцкого? Объясни на примере известных тебе произведений.

6. Почему в советском театре периода «оттепели» актуальным стал жанр лирической мелодрамы?

7. Кто был в 1960–1970-е гг. руководителем Московского театра на Таганке?
- а) А. В. Эфрос; б) О. Н. Ефремов; в) Ю. П. Любимов.
8. Выбери русских писателей, которых в 70-е гг. XX в. называли «деревенщиками».
- а) Ю. В. Бондарев, А. И. Солженицын, С. Е. Рассадин;
б) Ф. А. Искандер, Б. Ш. Окуджава, Б. Л. Васильев;
в) В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. Г. Распутин.
9. Рассмотри картины И. С. Глазунова. Как использовал художник в своих работах традиции русской живописи?

Сергий Радонежский и Андрей Рублев

Штурм города

-
-
-
10. Охарактеризуй произведения Георгия Свиридова.

«Поэма памяти Сергея Есенина»	
«Курские песни»	

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.

- ### 1. Дай толкование понятия «диссидентство».

2. Подготовь короткую биографию академика А. Д. Сахарова. Сделай вывод: что подтолкнуло ученого к деятельности правозащитника?

Digitized by srujanika@gmail.com

3. Выбери верные варианты ответов.

Кто из советских писателей стал лауреатом Нобелевской премии?

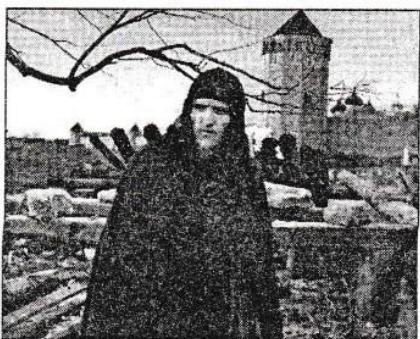
- а) А. И. Солженицын;
б) Ч. Т. Айтматов;
в) И. А. Бродский;
г) В. В. Быков.

Автор эпопеи «Красное колесо»:

- а) М. А. Алланов;
б) М. А. Шолохов;

4. Какие сочинения А. И. Солженицына развеяли иллюзии относительно «реального социализма»?

5. Запиши имена режиссеров и названия фильмов. Как эти фильмы отражают особенности киноискусства своего времени?

6. В чем специфика русского постмодернизма?

7. Послушай музыку, которую написал Альфред Шнитке к этим фильмам. Напиши о своих впечатлениях.

8. Исполнители каких музыкальных направлений представлены на иллюстрациях? Какой музыке ты отдаешь предпочтение? Почему?

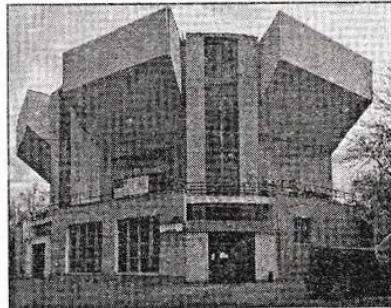
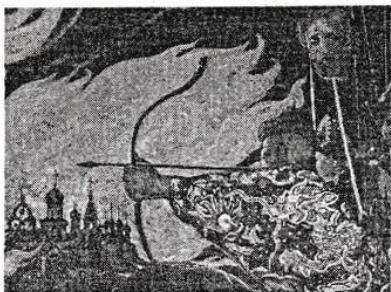
9. Какие группы стали «пионерами рока» в СССР? Отметь.

- «Агата Кристи»;
- «Машина времени»;
- «Мумий Троль»;
- «Арсенал»;
- «Би-2»;
- «Черный кофе».

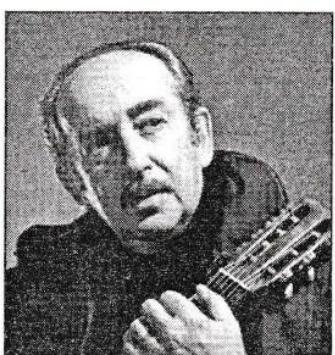
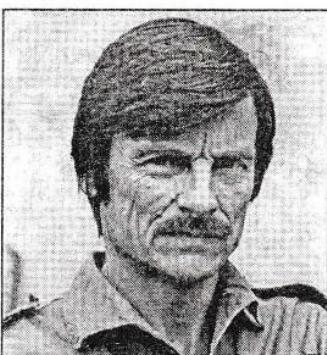
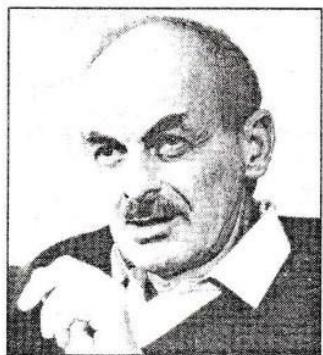
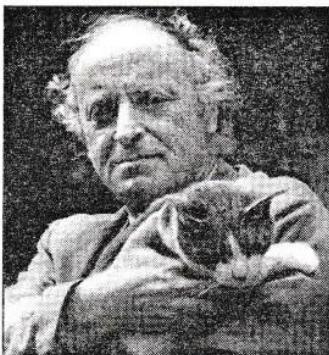
10. Как ты считаешь, в каком направлении развивается современная русская культура? Что ждет ее в будущем? Напиши мини-сочинение.

Проверка знаний

1. Напиши, что ты знаешь об этих произведениях.

2. Подпиши фотографии.

3. Напиши мини-сочинение «Мои художественные впечатления». Фразы-подсказки помогут тебе выразить свои мысли и чувства.

Близким мне по духу стал _____.

В процессе восприятия его произведения _____

чувствуется _____.

Это произведение заинтересовало меня тем, что _____

В то же время мне не совсем понятно, почему _____.

Творчество этого художника (композитора, писателя, поэта) помогает мне в жизни, ведь _____.

В будущем мне хотелось бы еще узнать о _____.

Для этого мне нужно _____.