

Вопросы и задания к семинару

«Основные направления Европейской художественной культуры 19 века»

1. Какие идейные течения формировались с утверждением капитализма? Дайте им определения.

Либерализм – это идейно-политическая теория, основывающаяся на вере в общественный прогресс посредством разумного, рационального устройства общества. Демократия ставила на первое место принцип равноправия и суверенитета народа (государственная власть исходит от народа). Социализм считал причиной социального неравенства и несправедливости частную собственность, которая должна быть уничтожена путем революции.

2. Какие демократические преобразования произошли под влиянием этих

3. Какие изменения произошли в социальной структуре европейского общества?

Значительные изменения произошли также и в социальной структуре европейского общества. Уходило в прошлое дворянство и всеобщее жесткое сословное деление общества, в сознании граждан утверждались идеи правового и политического равенства. Теперь все больше людей могли выбирать круг общения по своим внутренним убеждениям, способностям, а не по факту рождения. Выбор на основе индивидуальной и групповой системы ценностей привел к невиданно широкой социокультурной дифференциации.

4. Что такое секуляризация? Когда этот процесс усилился?

5. Какая идея легла в основу массовых движений 19 века?

Одним из величайших достижений европейской культуры 19 века стала идея социальной сущности человека, которая легла в основу массовых движений века

6. Какие художественные стили и направления позволяет выделить исследование в художественной культуре 19 столетия?

7. Какие основные этапы можно выделить в развитии культуры 19 века?

В развитии культуры 19 века можно выделить три основных этапа: эпоха романтизма, эпоха реализма и эпоха декаденства.

8. С чем связано возникновение романтизма?

9. Что было характерно для романтизма?

Для произведений романтиков характерны национальный колорит, интерес к историческим и философским темам, причудливость композиции, метафоричность языка, использование иронии и гротеска.

10. Назовите главные черты романтического сознания.

11. Что явилось способом выражения меланхолических настроений, разочарования и неприятия действительности?

Символизм.

12. Что стало творческим методом романтизма?

13. Что стало доминирующей темой произведений?

Доминирующей темой произведений стал конфликт между героем и окружающим миром, между идеалом и реальностью.

14. Что характерно для произведений романтиков?

15. Какие черты характерны для романтической личности?

Для романтической личности характерны индивидуализм, свободолобие, оппозиционность существующему общественному порядку и культуре, мятежный дух, мечтательность и стремление к непостижимому идеалу.

16. Творчество каких поэтов и писателей пронизывает мотив одиночества?

17. Какого принципа придерживались романтики?

Утверждая новый тип мироощущения, романтики придерживались принципа универсальной терпимости по отношению к ценностям других культур.

18. Какой принцип внёс романтизм? Объясните, что он обозначает.

19. Кто является основоположником в создании жанра исторического романа? Назовите основные его произведения.

Интерес к истории стал одним из непреходящих завоеваний художественной системы романтизма. Он выразился в создании жанра исторического романа, основоположником которого считается Вальтер Скотт, автор таких романов как, «Пуритане», «Роб Рой», «Айвенго» и многих других.

20. В какой из стран первых сложился романтизм в изобразительном искусстве? Назовите его видного представителя.

21. В середине столетия в литературе, театре, живописи романтизм практически исчерпал себя. Почему в музыке судьба романтического направления сложилась по-иному?

Характерное для романтизма внимание к внутреннему миру человека выразилось в культе субъективного, тяге к эмоционально-напряженному, что определило главенство музыки и лирики в романтизме. Отвергая культ разума, романтики стремились воздействовать на чувства, а это лучше всего достигалось музыкой. Не подражая никакой другой форме, музыка лучше всякого другого вида искусства способна выразить желание, настроение, сумятицу чувств, эмоциональные переживания, духовный мир человека.

22. Назовите выдающихся представителей музыкального искусства.

23. Когда отчетливо проявился кризис романтизма? Почему это произошло?

После европейских революций 40-х годов отчетливо проявился кризис романтизма, уходящего от участия в общественной жизни, замыкающегося в узком круге чисто культурных проблем. Основную часть добропорядочных буржуа волновало, прежде всего, собственное благополучие, для большинства публики, не имевшей художественного воспитания, искусство не имело большого значения, оно было доступно и необходимо лишь в развлекательной форме, поэтому ведущую роль в европейской культуре заняли другие стили.

24. Почему реализм 19 века принято называть критическим в отличие от реализма просветительского?

25. Когда впервые термин «реализм» был использован применительно к произведениям культуры? Кто и для чего употребил это понятие?

Впервые термин «реализм» был использован применительно к произведениям культуры только в середине 19 века. Тогда французский литературный критик Жан Шанфлери употребил это понятие для обозначения эстетики, противостоящей романтизму и символизму.

26. Какую задачу выдвинул реализм?

27. Что предполагает творческий метод реализма?

Творческий метод реализма предполагает всесторонний анализ, глубокое проникновение в суть явлений и фактов, типизацию и отбор, оценку событий.

28. Какой принцип оформился в реализме? Почему?

29. Каким образом автор-реалист показывает судьбы общества, времени, народа, эпохи?

Герой реалистического произведения выступает не просто как частный случай того или иного отношения с миром, он сам носитель общего, поэтому через судьбу отдельного человека автор-реалист показывает судьбы общества, времени, народа, эпохи.

30. В чём состоит основной вклад реализма 19 века в развитие культуры?

31. Назовите представителей реализма из литературы и живописи.

Г.Курбе, барбизонцы - из живописи. О. Бальзак, Ф. Флобер - из литературы.

32. Какие новые выразительные средства придумывали реалисты?

33. На что были ориентированы все поиски нового в культуре?

Эти поиски были ориентированы на то, чтобы как можно полнее выразить основную стилевую установку реализма: выявить нравственную, политическую и художественную несостоятельность буржуазного общества, показать его уродующее воздействие на психологию и поведение человека.

34. Откуда получил свое название художественный стиль «импрессионизм»?

35. Расскажите историю импрессионизма.

Собственно, история импрессионизма охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 г. по последнюю, восьмую, в 1886 г. Но предыстория этого направления в культуре значительно глубже. Его истоки лежат в борьбе романтиков с академиками. В 1863 г. художники, не принятые официальным жюри на очередную выставку, устроили свою выставку «Салон отверженных», которая и положила начало утверждению стиля импрессионизма.

36. Что предполагал творческий метод импрессионистов?

37. В чём заключается сущность экспрессионистского понимания мира?

Сущность экспрессионистского понимания мира заключается в поразительном умении сконцентрировать красоту, высветить глубину уникального явления, факта и воссоздать преображённую реальность.

38. В чём заключается отличие творчества импрессионистов от творчества академического искусства?

39. Что стремились выразить импрессионисты?

Импрессионисты стремились выразить не только то, что они видят, но и то, как видят.

40. Какова основа сложной техники импрессионизма?

41. Назовите наиболее известных мастеров импрессионизма.

Наиболее известными мастерами этого стиля стали Клод Моне, Клод Писсаро, Огюст Ренуар.

42. Почему импрессионизм просуществовал недолго?

43. Когда образуются неоимпрессионизм и постимпрессионизм?

Примерно на середину 80-х годов приходится своеобразный перелом в развитии французской культуры, во время которого импрессионизм переживает кризис, и в нём образуются два течения – неоимпрессионизм и постимпрессионизм.

44. Кем был представлен неоимпрессионизм? Почему представители этого направления называли себя научными импрессионистами?

45. Назовите представителей неоимпрессионизма.

Неоимпрессионизм был представлен французскими художниками Жоржем Сера (1859 - 1891) и Пьером Синьяком (1863 - 1935).

46. Какие взгляд на мир имели сторонники символизма?

47. Каким способом (инструментом) можно проникнуть в тайну красоты, по мнению представителей символизма?

В тайну красоты, по мнению представителей символизма, можно проникнуть только иносказаниями, переплетением ассоциаций или мистическим экстазом.

48. Назовите основоположников символизма. Что было характерно для этого направления культуры?

49. Какие постулаты рационализма отвергали символисты?

Символисты отвергали два важнейших постулата рационализма: веру в изначальную доброту человека и убежденность в возможности разумной организации общества.

50. Кто является наиболее видными выразителями идей символизма?

51. Каковы взгляды символического движения?

Символическое движение стремилось освободить искусство от интеллектуального содержания, от всего того, что постигается разумом, а не чувством.

52. Как называют ещё декаденство и в чём заключается его функция?

53. Когда возникает ещё один вариант художественного творчества - декаденство? Оппозицией к какому виду культуры оно является?

В самом конце 19 столетия в европейской культуре возникает парадоксальный вариант художественного творчества — декаденство, который выступил как оппозиция массовой культуре.

54. Назовите характерные черты декаденства.

55. Какова общая особенность декаденства?

Общей особенностью декаденства является перенесение внимания с таких проблем, как человек и среда, человек и история на рассмотрение положения отдельной личности, находящейся в процессе мучительного поиска каких-либо критериев для оценки мира, пребывающего в состоянии кризиса.

56. Какими чертами характеризуется личность эпохи декаденства?

57. Какой идеал личности утверждает декаденство?

Декаденство утверждает идеал личности, ценность которой определяется не только творческим потенциалом, но и способностью реализовать себя в особом эстетическом стиле поведения и жизни.

58. Какой критерий оценки окружающего мира и доминанты в духовном мире личности оказывается главенствующим в декаденстве?

59. Назовите представителей декаденства.

Наиболее отчетливо декадентские мотивы проявились в поэзии французского символизма (Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо). В Великобритании очевидными чертами декаденства отмечено творчество художников-прерафаэлитов. Влияние декаденства сказалось на творчестве таких писателей, как О.Уальд, Р.М.Рильке, М. Метерлинк.

60. На творчестве каких писателей сказалось декаденство?