Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Философский факультет

	УТВЕРЖДАЮи.о. декана философского факультета МГУ________________________/А. П. Козырев/«___» ________________2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование:

Межфакультетский курс «**Английская культура и искусство от Ганса Гольбейна Младшего до Херста и Бэнкси»**

Уровень высшего образования:

Бакалавриат, магистратура, специалитет

Форма обучения:

Очная

Язык обучения:

Русский

Автор(ы) программы:

Токмачева Полина Анатольевна

Рабочая программа рассмотрена и одобрена

на заседании кафедры истории и теории мировой культуры

Москва 2024

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования (бакалавриата и магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки; специалитета; магистратуры).

Аннотация к дисциплине

Курс посвящен истории искусства Великобритании от эпохи Средневековья до современности. Цель курса – изучение выдающихся мастеров «английской школы», описание и анализ их ключевых произведений; анализ эстетических теорий английских мыслителей как ключа к пониманию особенностей английского искусства и английского менталитета; рассмотрение английских выставок в русских и английских музеях: изучение «жизни» британского искусства в современном выставочном пространстве, сравнение кураторских замыслов замыслов, подходов, результатов; формирование навыков интерпретации произведений британского искусства; формирование навыков работы с исследовательской литературой.

Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения курса «Английская культура и искусство от Ганса Гольбейна Младшего до Херста и Бэнкси» необходимо базовая гуманитарная эрудиция, сформированные навыки работы с научными текстами.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина является межфакультетским курсом, относится к вариативной части.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения
ЗНАТЬ: главные имена мастеров «английской школы», их ключевые произведения; тексты главных представителей английской эстетической мысли **УМЕТЬ:** использовать в профессиональной исследовательской и педагогической деятельности полученные знания; проводить профессиональные исследования в данной области;**ВЛАДЕТЬ:** умением работать с источниками; ведением научной дискуссии; написанием эссе, составлением рефератов, подготовкой докладов, составлением библиографий; умением использовать современные технологии для получения доступа к источникам информации.

#

Форма обучения

Очная.

#

Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 24 академических лекционных часа и 12 академических часов самостоятельной работы студента.

#

Учебно-тематический план

№	**Разделы и темы**	**Лекции(ак. ч.)**	**Самостоятельная работа**	**Формы контроля**
1	Вводная лекция. Английский культурный код. Искусство английского Средневековья	2	1	Текущийконтроль
2	Искусство Англии в эпоху Тюдоров и Стюартов. Иностранцы и национальные мастера.	2	1	Текущийконтроль
3	Искусство английской миниатюры.	2	1	Текущийконтроль
4	Рождение английской школы живописи. Уильям Хогарт.	2	1	Текущийконтроль
5	Королевская Академия художеств: история создания, ключевые представители, программа обучения.	2	1	Текущийконтроль
6	Томас Гейнсборо – неакадемический художник.	2	1	Контроль-ная работа
7	Английский парк и английская пейзажная живопись. Рождение национального пейзажа.	2	1	Текущийконтроль
8	Уильям Блейк в Англии и в России.	2	1	Текущийконтроль
9	Прерафаэлиты. Викторианский авангард.	2	1	Текущийконтроль
10	Диалог культур Англии и Италии.	2	1	Текущийконтроль
11	Английский эстетизм.	2	1	Текущийконтроль
12	Английское современное искусство.	2	1	Зачет
Итого	**24**	**12**	

#

Учебная программа

Тема 1. Вводная лекция. Английский культурный код. Искусство английского Средневековья

Английский культурный код, его отличие от европейского. Искусство английского Средневековья. Характеристика английской готической традиции. Английская средневековая миниатюра.

Тема 2. Искусство Англии в эпоху Тюдоров и Стюартов. Иностранцы и национальные мастера.

Английские правящие династии и их культурная политика. Особенности и препятствия в становлении «английской школы». Иностранцы в Англии: Ганс Гольбейн Младший и Сэр Антонис Ван Дейк.

Тема 3. Искусство английской миниатюры.

Европейская и английская миниатюра. Особенности техники. Искусство Николаса Хиллиарда и Исаака Оливера. Связи и параллели английской миниатюры и литературы.

Тема 4. Рождение английской школы живописи. Уильям Хогарт.

Питер Лели, Годфри Неллер и другие иностранцы в Англии. Кодекс английского джентльмена. Понятие джентельменского клуба. Grand tour англичанина XVIII века. Собора Святого Павла: архитектура Кристофера Рена, росписи Джеймса Торнхилла. Уильям Хогарт – первый крупный национальный художник

Тема 5. Королевская Академия художеств: история создания, ключевые представители, программа обучения.

Королевская академия художеств как учебное заведение и выставочное пространство; ее отличие от европейских академий; ключевые представители. Сэр Джошуа Рейнольдс – первый президент академии: его произведения, техники живописи, анализ речей (дискурсы об искусстве).

Тема 6. Томас Гейнсборо – неакадемический художник.

Томас Гейнсборо. Биография, выставки, ключевые произведения. Анализ выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина (3 декабря 2019- 1 марта 2020). посвященной Гейнсборо. Жанры портрета и пейзажа в искусстве Гейнсборо.

Тема 7. Английский парк и английская пейзажная живопись. Рождение национального пейзажа.

Английский пейзажный парк как культурный феномен: генезис и значение. Сравнение английского пейзажного парка и французского парка. Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер: личность художника, техники и материалы. Джон Констебл. Рождение жанра пейзажа в английском искусстве.

Тема 8. Уильям Блейк в Англии и в России.

Уильям Блейк как поэт, художник и иллюстратор своих и чужих текстов. Выставка "Уильям Блейк и британские визионеры" (28 ноября 2010 – 19 февраля 2011). Крупнейшая выставка национального гения в галерее Тейт, Лондон (11 сентября 2019 – 2 февраля 2020). Последователи Блейка.

Тема 9. Прерафаэлиты. Викторианский авангард.

Братство прерафаэлитов, понятие «прерафаэлитизм», исследовательская традиция. Выставка в ГМИИ им А.С. Пушкина (11 июня 2013 – 13 октября 2013) и в галерее Тейт, Лондон.Искусство Д.Г. Россетти, Дж.Э. Миллеса, У.Х. Ханта, Э.К. Берн-Джонса, У. Морриса.

Тема 10. Диалог культур Англии и Италии.

Итальянские образы в искусстве У. Тернера, прерафаэлитов, в текстах Дж. Рескина, У. Пейтера, В. Ли, в спектаклях Э.Г. Крэга, «итальянский» тип сада под небом Англии.

Тема 11. Английский эстетизм.

Феномен «искусства ради искусства» в английском изобразительном искусстве, литературе и жизни. Дж. М. Уистлер, Дж.Ф. Уоттс, «плотская школа поэзии» Россетти, О. Уайльд, О. Бердслей.

Тема 12. Английское современное искусство.

Искусство Ф. Бэкона, Л. Фрейда, Д. Херста, Бэнкси и др. Выставка«Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» выставка в ГМИИ им А.С. Пушкина 5 марта – 19 мая 2019.

9. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

9.1 Формы и оценка текущего контроля

Текущий контроль подразумевает оценку освоения студентами основных тем. За лекционный курс проводится как минимум одна письменная контрольная работа в форме эссе и итоговое устное тестирование, предполагающее угадывание произведений по фотографии и разговор о содержании этих произведений.

Примерные темы эссе:

1. Иностранные художники при английском дворе.

 2. Английская миниатюра. Особенности, главные мастера, культурный контекст.

 3. Уильям Хогарт и английский театр.

 4. Английский пейзаж. Истоки жанра, главные представители.

 5. Томас Гейнсборо и Джошуа Рейнольдс. История противостояния и дружбы, сравнительный анализ произведений.

6. Дискурсы Дж. Рейнольдса: анализ текста, основные проблемы и эстетические ориентиры.

 6. Прерафаэлиты. Жизнь в современной культуре (мода, дизайн, кинематограф, литература, изобразительное искусство)

 7. «Небольшое, но избранное общество» (Оскар Уайльд). Эстетизм как феномен английской культуры.

 8. Фрэнсис Бэкон. Особенности творческого метода.

 9. Д. Хокни и Д. Херст - два полюса современной британской живописи.

9.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Самостоятельная работа подразумевает освоение студентами ключевых имен и произведений английское школы, умение работать с исследовательской литературой. Оценка самостоятельной работы проводится в форме зачета

9.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме **зачета**.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Английский культурный код.
2. Искусство Англии в эпоху Тюдоров и Стюартов.
3. Искусство английской миниатюры.
4. Рождение английской школы живописи. Уильям Хогарт.
5. Королевская Академия художеств
6. Томас Гейнсборо
7. Английский парк и английская пейзажная живопись
8. Уильям Блейк
9. Прерафаэлиты
10. Диалог культур Англии и Италии
11. Английский эстетизм
12. Английское современное искусство

10. Литература

Основная литература

1. Венедиктов А. И. Искусство Англии. Архитектура \\ Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков. Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга. М.: Искусство, 1963. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st017.shtml
2. Вережникова Т. Ф. Книжная графика Морриса // Эстетика Морриса и современность. М.: Изобразительное искусство, 1987. – С. 141-167.
3. Лаевская Э. Л. Живопись Англии // История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма-Театр. Искусство XIX века. Кн. 1. С-П.: Издательство Дмитрий Буланин, 2003. – С. 7-47.
4. Светлов И.Е. Прерафаэлиты. Эпохи. Стили. Направления. М.: Белый город, 2007. – 48 с.
5. Шестаков В. П. История английского искусства. М.: Галарт, 2010. — 480 с.
6. Шестаков В. П. Тайное очарование прерафаэлитов. М.: Белый город, 2011. – 239 с.
7. Barringer Tim. Reading the Pre-Raphaelites. : Yale University Press, 1999. – 192 p.

Дополнительная литература

1. Аникин Г. В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века. М.: Наука, 1986. – 320 c.
2. Аникст А. А. Вступительная статья к сборнику Эстетика Морриса и современность. М.: Изобразительное искусство, 1987. С. 7-53.
3. Брекоткина И. П. Иниго Джонс — художник ренессансного типа. Творческая личность в контексте английской художественной культуры конца XVI - первой половины XVII века. Диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. М., 2012. – 249 c.
4. Броновицкая А. Ю. Творческий метод Эдварда Берн-Джонса и тенденции историзма в английской художественной культуре второй половины XIX века // Диссертация на соискание научной степени кандидата искусствоведения. М., 2004. – 328 с.
5. Вронская А. Г. Образы Италии в английском садовом искусстве рубежа XIX-XX веков // Культура, эпоха и стиль. Классическое искусство Запада. Сборник статей к 70-летию докт. искусствоведения, проф. М. И. Свидерской. М.: Галарт, 2010. – С. 307-323.
6. Загороднева К. В. Жанр эссе об искусстве в английской литературе второй половины XIX в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Екатеринбург, 2010. – 196 c.
7. Кириченко Е. И. Архитектурные формы XIX века в России. М.: Искусство, 1986. – 344 с.
8. Маца И. Л., Брайцева О. И. Архитектура Великобритании // Всеобщая история архитектуры. Том 4. Под ред. Гинзбурга. М.: Издательство Академии архитектуры СССР, 1944-1949. – С. 424-448.
9. Михайлов А. В. Эстетический мир Шефтсбери // Эстетические опыты. М.: Искусство, 1974. – С. 7-76.
10. Муратов П. П. Предисловие // Падже В. Италия: Избранные страницы. М.: Сабашниковы, 1914. – 362 с
11. Муратов П. Вступительная статья к книге Воображаемые портреты. У. Пейтер. М.: Издательство К.Некрасова, 1916.
12. Некрасова Е. А. Художественное творчество Морриса // Эстетика Морриса и современность. М.: Изобразительное искусство, 1987. – С. 59-85.
13. Образцова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX-XX веков. М.: Наука, 1984. – 334 с.
14. Образцова А. Г., Сальникова Е. В. Англия. Театр. // История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века. Искусство XIX века. Англия. Скандинавия. Восточная Европа. Коллективная монография. III книга. Спб.: Издательство Дмитрий Буланин, 2004. – С. 47-100.
15. Чегодаев. А. Д. Джон Констебль. М.: Искусство, 1968. – 184 с.
16. Чура Е.Н. Проблемы художественной теории и практики позднего прерафаэлитизма. Диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. М., 2006. – 330 с.
17. Bate P. The English pre-raphaelite painters, their associates and successors. L.: G. Bell & sons, LTD., 1910. – 124 p.
18. Benson A. C. Walter Pater. Michigan: Macmillan, 1906. – 226 p.
19. Blau E. Ruskinian gothic. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1982. – 219 p.
20. Brake L. Vernon Lee and the Pater Circle // Vernon Lee. Decadence, Ethics, Aesthetics. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. – P. 40-58.
21. Brown A. Vernon Lee and the Renaissance: from Burckhardt to Berenson // Victorian and Edwardian Responses to the Italian Renaissance. Hants: Ashgate, 2005. – P. 185-211.
22. Brown J. English Garden through the Twentieth Century. Woodbridge: Antique Collectors Club Dist, 2006. – 288 p.
23. Clive J. The Use of the Past in Victorian England // Salmagundi. No. 68/69. The Literary Imagination and the Sense of the Past. L., 1985-1986. – P. 48-65.
24. Colby V. Vernon Lee: A Literary Biography. Charlottesville : University of Virginia Press, 2003. – 450 p.
25. Cruise C. Pre-Raphaelite Drawing. L.: Thames and Hudson Ltd, 2012. – 248 p.
26. D`Arcy B. Garden of divine imitation. A garden design timeline from the Renaissance to the Edwardian era via ancient Rome. Essex: Little Totham, Maldon Gardens & People, 2009. – 240 p.
27. Faxon A. D. G. Rossetti. L.: Nabu Press, 1994. – 255 p.
28. Fraser H. The Victorians and Renaissance Italy. Oxford: Blackwell, 2004. – 308 p.
29. Hale J. England and the Italian Renaissance. The growth of interest in its history and art. Oxford: Blackwell, 2005. – 178 p.
30. Hartnoll J. The Reproductive Engravings after Sir Edward Coley Burne-Jones. L.: Julian Hartnoll, 1988. – 61 P.
31. Hewison R. Ruskin and Venice. L.: Thames & Hudson, 1978. – 245 p.
32. Hilton T. The Pre-Raphaelites. L.: Thames & Hudson, 1970. 216 p.
33. Hobday Ch. A Golden Ring: English Poets in Florence from 1373 to the Present Day. L.: Peter Owen, 1997. – 360 p.
34. Hoch A. The art of Allessandro Botticelli through the eyes of Victorian aesthetes // Victorian and Edwardian responses to the Italian Renaissance. Hants: Ashgate, 2005. – P. 55-87.
35. Jacobi C. William Holman Hunt: Painter Painting Paint. Manchester: Manchester University Press, 2006. – 287 p.
36. Kenneth C. The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste. L.: Constable, 1950. – 236 p.
37. Landow G. P. The aesthetic and critical theories of John Ruskin. Princeton: Princeton University Press, 1971. – 498 p.
38. Landow, G.P.William Holman Hunt and typological symbolism. New Haven: Yale University Press, 1979. – 192 p.
39. Levi D. Let agents be sent to all the cities of Italy: British Public Museums and the Italian art market in the mid-nineteenth century // Victorian and Edwardian responses to the Italian Renaissance. Hants, England: Ashgate, 2005. – P. 33-55.
40. Maxwell C. Vernon Lee and the ghosts of Italy// Unfolding the South: Nineteenth-century British Women Writers and Artists in Italy. Manchester: Manchester University Press, 2003. – P. 201-221.
41. Northcote J. Supplement to the Memories of Sir Joshua Reynolds. L.: Henry Colburn, 1815. – 418 p.
42. O`Gorman, F. Ruskin, Vernon Lee, and the cultural possession of Italy //Journal of Anglo-Italian Studies. Malta: Institute of Anglo-Italian Studies, 2002. Vol 7. – P. 81-107.
43. Ormiston R. and Wells N. William Morris: Artist, Craftsman, Pioneer. L.: Flame Tree Publishing, 2010. – 192 p.
44. Ostermark-Johansen L. On the motion of great waters: Walter Pater, Leonardo and Heraclitus // Victorian and Edwardian Responses to the Italian Renaissance. Hants, England: Ashgate, 2005. – P. 87-105.
45. Ostermark-Johansen L. Sweetness and strength: the reception of Michelangelo in late Victorian England. L.: Ashgate,1998. – 336 p.
46. Ottewill D. The Edwardian Garden. New-Haven: Yale University Press, 1989. – 230 p.
47. Poulson Ch. Costume Designs by Burne-Jones for Irving's Production of «King Arthur» // The Burlington Magazine.Vol. 128, No. 994. L., Jan.1986. – P. 18-25.
48. Prettejohn E. The Art of the Pre-raphaelites, L.: Tate Gallery, 2000. – 304 p.
49. Rosenfeld J. John Everett Millais. L.: Phaidon Press, 2012. – 256 p.
50. Schoina M. Romantic Anglo-Italians. Configurations of Identity in Byron, the Shelleys, and the Pisan Circle. L.: Ashgate, 2009. – 183 p.
51. Scott G. From «The Bells» to «King Arthur»: a critical record of first-night production at the Lyceum theater from 1871 to 1895. L.: Macqueen, 1986. – 444 p.
52. Taxidou O. The Mask: A Periodical Performance by Edward Gordon Craig. Harwood: Harwood Academic publishers, 1998. – 199 P.
53. Townsend, J. Pre-Raphaelite Painting Techniques. L.: Tate Publishing, 2004. – 208 P.
54. The Pre-Raphaelites and Italy. Oxford: Ashmolean Museum, 2010. – 217 P.
55. Vassallo P. British writers and the experience of Italy. Valletta: Malta University Publishing, 2012. – 172 P.
56. Waggoner D. The Pre-Raphaelite Lens. L.: Ashgate, 2010. – 240 P.
57. Wood С. The Pre-Raphaelites. L.: Crescent Books, 1994. – 160 p.
58. Wright T. The life of Walter Pater. L.: Everett & co., 1907. – 292 p.
59. Zorn C. Vernon Lee: Aesthetics, History, and the Victorian Female Intellectual. Athens: Ohio University Press, 2003. – 256 P.Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы (Ритуальный символизм). M., 1981. С. 27-47.

11. Материально-техническая база

Требуется мультимедийная аудитория с проектором.

12. Язык преподавания.

Русский

13.Преподаватель.

Токмачева Полина Анатольевна, кандидат философских наук, ассистент

14.Авторы программы.

Токмачева Полина Анатольевна, кандидат философских наук, ассистент