

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Московский государственный университет печати

В.А. Пронин

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

Часть 1

Искусство и литература за рубежом

Рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет»
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности
032401 «Реклама»

Москва
2009

УДК 7.01/.09+82(091)

ББК 84(0) + 85.1

П81

Рецензенты:

С.П. Толкачев, доктор филологических наук, профессор
Литературного института им. А.М. Горького;

Л.В. Кутыркина, кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой «Связи с общественностью» МГУП

Пронин В.А.

П81 Искусство и литература. Ч. 1. Искусство и литература
за рубежом : учебник / В.А. Пронин; Моск. гос. ун-т печати. —
М. : МГУП, 2009. — 306 с., 8 л. ил.

ISBN 978-5-8122-1032-8

Учебник «Искусство и литература за рубежом» подготовлен заведующим кафедрой истории литературы МГУП доктором филологических наук, профессором В.А. Прониным. В книге рассматривается история искусства и литературы с древнейших времен до современности. Раскрываются закономерности художественного процесса, смена направлений, анализируются создания выдающихся живописцев и писателей эпохи Ренессанса, барокко, романтизма и реализма. Большое внимание уделено современным художественным экспериментам. На конкретных примерах раскрывается содержание таких понятий, как авангард и постмодернизм. Учебник предназначен для использования в учебном процессе на лекциях, семинарах, а также для самостоятельной работы студентов.

УДК 7.01/.09+82(091)

ББК 84(0) + 85.1

ISBN 978-5-8122-1032-8

© Пронин В.А., 2009

© Дизайн обложки.

Гончарова Н.А., 2009

© Московский государственный
университет печати, 2009

ОТ АВТОРА

Знание основных произведений мирового искусства и литературы необходимо современному специалисту рекламного цеха не только потому, что визуальная и вербальная реклама нередко заимствует тексты и образы у классиков и современников, но и потому, что художественное творчество развивает креативное мышление, заставляет повседневность воспринимать в необычном ракурсе, изменять устойчивые представления и систему ценностей.

Без преувеличения можно утверждать, что реклама зародилась вместе с искусством. Глашатаи зазывали на театральные представления в древности и средневековье, писатели придумывали завлекательные заглавия своим сочинениям, художники и поэты в эпоху романтизма устраивали скандальные акции, и тогда публика устремлялась в театры и на вернисажи. А что касается футуристов, сюрреалистов или дадаистов, то они разрабатывали настоящую рекламную стратегию.

Но не станем предисловие превращать в конспект учебника, который предстоит изучать студенту. Обратим внимание на некоторые принципиальные моменты. Искусство и литература рассматриваются здесь во взаимодействии, что, вероятно, позволит представить тот или иной период (средневековье, Ренессанс, барокко, романтизм и т. д.) как более целостную атмосферу художественной жизни, когда определенные эстетические принципы утверждали и писатели, и художники, но что особенно важно — читатели и зрители, которые, впрочем, не всегда поспевали за эстетическим авангардом.

Студенты, специализирующиеся в области рекламы, изучают как зарубежное, так и российское искусство и литературу. Отечественному художественному творчеству посвящена вторая часть учебника — «Искусство и литература в России». Ее автор доцент Т.И. Вознесенская.

В зависимости от учебного плана изучение зарубежного и отечественного искусства и литературы может происходить параллельно или в два этапа, но, несомненно, важно осознать общие закономерности развития мирового художественного процесса.

Времени для изучения столь объемного материала учебным графиком предоставлено мало. Но данная дисциплина — предмет особого рода. Значительная часть рекомендуемых текстов в большей или меньшей мере знакома студенту, хотя многое ему предстоит прочитать впервые. Что ж, поторопитесь.

Любите ли вы театр? Посещаете ли музеи? Если вы редко соприкасаетесь с искусством, очень жаль. Постарайтесь посмотреть на сцене или на экране постановки по произведениям Шекспира, Мольера, Островского и других авторов.

В наших музеях собраны прежде всего произведения отечественной живописи от иконописи до авангарда. Но Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и Санкт-Петербургский Эрмитаж располагают богатейшей коллекцией мирового искусства. У нас выставлены полотна Леонардо и Рафаэля, Рубенса и Рембрандта, импрессионистов и Пикассо.

Если вы живете не в столице, то ведь Интернет практически всем доступен. И не проходите мимо местных музеев и памятников архитектуры.

Узнать, понять и запомнить студент может очень многое, но только учтите, что искусство и литературу надо постигать с широко открытыми глазами.

Автор выражает благодарность за помощь в работе Д.Р. Хасяновой и Ю.В. Смирновой.

Оглавление

От автора	3
Античность: греческая архаика и классика, эллинизм, шедевры Древнего Рима	5
Средневековье: романский стиль и готика, героический эпос и рыцарский роман, Данте и Джотто	32
Эпоха Возрождения: генезис гуманизма, титаны Ренессанса, Шекспир и Сервантес	57
XVII век: классицизм и барокко, Рембрандт и Рубенс	92
XVIII век: эпоха Просвещения, Гойя и Гете	110
XIX век: романтизм, критический реализм, декаданс, импрессионизм	132
XX век: реализм и модернизм	174
Современный художественный процесс	232
Библиографический список ко всему курсу	301
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы	302
Темы рефератов	304

Учебное издание

Пронин Владислав Александрович

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

Часть 1

Искусство и литература за рубежом

Учебник

Редактор *Т.Н. Белякина*

Компьютерная верстка *И.В. Бурлаковой*

Подписано в печать 21.09.2009.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура «BalticaC».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,25. Тираж 1000 экз. Заказ № 268/236.

Московский государственный университет печати.

127550, Москва, ул. Прянишникова, 2а.

Отпечатано в РИЦ МГУП.