

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Рекомендовано кафедрой,
протокол № 8 от 20.04.2020
Зав.кафедрой

Директор СНИИ/ВШНИ

О.В.Озерова
21.04.2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.03

История искусств

Сергиев Посад
2020 год

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 54.02.01 «**Дизайн**» (по отраслям) среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1391 от 27 октября 2014 г.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки –филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее –СПИИ ВШНИ (академия))

Разработчик:

Николаева Е.Б. преподаватель Сергиево-Посадского института игрушки-филиала ФГБОУ ВО ВШНИ (академия)

Содержание

Пояснительная записка	4
Общая характеристика учебной дисциплины «История искусств»	5
Место учебной дисциплины в учебном плане	6
Результаты освоения учебной дисциплины	6
Содержание учебной дисциплины	7
Тематическое планирование	13
Тематический план.....	13
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов	15
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины «История искусств»	17
Рекомендуемая литература	18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «История искусств» предназначен для педагогических и гуманитарных колледжей с художественным направлением. Специфика художественного образования требует знаний по истории искусств. Всем известно, что «Искусство – это зеркало, отражающее внутренний мир человека» (П. Брук). Особую важность в этой связи приобретает психологический фактор и понятие роли личности, потому что именно в творчестве конкретных людей ярко отражается соответствующее историческое время со всеми ему присущими проблемами и противоречиями. В связи с этим, для лучшего понимания конкретных изменений в искусстве той или иной страны и художественных предпочтений творцов искусства, этот курс должен идти параллельно с курсом «История мировой культуры», т.к. искусство не может существовать вне культуры.

Оптимальный объем курса: 258 часов. Курс разбит на четыре раздела, которые могут изучаться независимо друг от друга. Предметом курса служит зарубежное и отечественное искусство со времени его зарождения до наших дней.

Задачи дисциплины:

- сформировать общие компетенции;
- сформировать профессиональные компетенции.
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Сформировать профессиональные компетенции:

5.4.2 Педагогическая деятельность:

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией

В результате изучения курса студент должен

Знать:

основные этапы развития изобразительного искусств ;

- Основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики;

уметь:

- Определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- Применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности.

Формы самостоятельной работы:

- доклады и участие в обсуждении предложенных вопросов на семинарских занятиях;
- подготовка реферата;
- изучение источников и теоретических работ по изобразительному или декоративно-прикладному искусству
- выполнение контрольных заданий.

**Учебный план курса «История искусств» по специальности 54.02.01 «Дизайн»
(по отраслям)**

№ п/п	Содержание	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.
1.	Число недель в семестре	18	16	18	16
2.	Число часов в неделю	2	2	4	2
3.	Форма аттестации	Конт. раб.	Конт. раб.	д/зачет	экзамен
4.	Число лекций	36	32	72	32
5.	Самостоятельная работа	12	13	32	29
	Всего учебных часов по дисциплине				258

Календарно – тематический план

№	Разделы и темы	Мах. Учебная нагрузка студента	Количество аудиторных занятий при очной форме обучения			Сам. раб. студента
			Всего	Лекции	Практическая работа	
	Введение.	2	2	2		
	1. Искусство Древнего Востока					
1.1	Искусство первобытного человека	5	4	4		1
1.2	Искусство Древнего Египта	5	4	4		1
1.3	Искусство Месопотамии	3	2	2		1
1.4	Искусство Ирана и Финикии	5	4	4		1
1.5	Искусство Древней Индии	5	4	4		1
1.6	Искусство Древнего Китая	6	4	4		2
1.7	Искусство Древней Греции	6	4	4		2
1.8	Искусство Древнего Рима	6	4	4		2
1.9	Искусство древних цивилизаций Америки	5	4	4		1
	Контрольная работа	48	36	36		12
	2. Искусство средних веков и эпохи Возрождения					
2.1	Средневековое искусство Востока	3	2	2		1

2.2	Средневековое искусство мусульманского мира	3	2	2		1
2.3	Искусство Византии	5	4	4		1
2.4	Европейское искусство средневековья	5	4	4		1
2.5	Искусство эпохи Возрождения в Италии	5	4	4		1
2.6	Искусство Франции XV—XVI вв.	3	2	2		1
2.7	Искусство Нидерландов XV—XVI вв.	3	2	2		1
2.8	Искусство Германии XV—XVI вв.	3	2	2		1
2.9	Искусство Испании XVI в.	3	2	2		1
2.10	Искусство Италии XVII века	4	2	2		2
2.11	Искусство Фландрии и Голландии XVII в.	5	4	4		1
2.12	Искусство Испании и Франции XVII в.	3	2	2		1
	Контрольная работа					
		45	32	32		13
	3. Западное искусство XVIII-XX вв.					
3.1	Искусство Италии XVIII в.	16	12	12		4
3.2	Искусство Англии и Франции XVIII в.	10	6	6		4
3.3	Искусство Испании, Англии и Германии	10	6	6		4
3.4	Искусство Франции XIX века	16	12	12		12
3.4.1	Искусство Франции первой половины XIX века	16	12	12		
3.4.2	Искусство Франции середины и последней трети XIX века	16	12	12		
3.5	Основные тенденции развития зарубежного искусства кон. XIX – XX вв.	18	10	10		8
	Зачет	2	2	2		
		104	72	72		32
	4. История изобразительного искусства России					
4.1	Искусство Киевской Руси XI века	6	4	4		2
4.2	Искусство периода феодальной раздробленности (XII-XII вв.)	7	4	4		3
4.3	Искусство Пскова в XIV в.	5	2	2		3
4.4	Искусство великокняжеской	5	2	2		3

	Москвы XIV-XV вв.					
4.5	Искусство времени образования Русского централизованного государства (конец XV-XVI в.)	5	2	2		3
4.6	Искусство России XVII в.	3	2	2		1
4.7	Русское искусство XVIII века	7	4	4		3
4.8	Русское искусство первой половины XIX века	7	4	4		3
4.9	Русское искусство второй пол. XIX в.	7	4	4		3
4.10	Русское искусство кон. XIX – нач. XX вв.	5	2	2		3
4.11	Искусство России XX века	4	2	2		2
	Экзамен					
		61	32	32		29
	Всего	258	172	172		86

Введение

Понятие искусства. Основные виды и жанры изобразительного искусства. Стилль. Критерии красоты и гармонии. Восточное и западное видение красоты. Искусство как форма воздействия на личность. «Учебник жизни».

Контрольные вопросы к теме .

Что такое искусство?

В чем цель изучения истории искусств?

Назовите основные этапы становления науки об искусстве.

Какие виды искусства относятся к бифункциональным?

Какие виды искусства относятся к монофункциональным?

Каковы основные средства художественно выразительности: а) живописи; б) графики; в) скульптуры?

1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Студент должен знать:

1. основные закономерности развития искусства Древнего мира;
2. произведения искусства, архитектуры, скульптуры;
3. вклад стран Древнего мира в сокровищницу мировой культуры.

Уметь:

1. различать произведения искусств разных стран;
2. охарактеризовать искусство стран древнего мира.

1.1 Искусство первобытного общества

Первобытное искусство. Связь его с трудовой деятельностью, верованиями. Основные этапы развития первобытного искусства.

Отличительные черты первобытного изобразительного искусства. Искусство эпохи палеолита: появление первых изобразительных памятников. Росписи пещеры Альтамира (Испания). «Палеолетические Венеры». Анализ шедевров первобытной живописи в пещерах Ла Мадлен и Фон де Гом во Франции.

Искусство эпохи мезолита. Климатические изменения в Европе, вымирание крупных животных. Совершенствование орудий труда. Расширение жизненного опыта человека и его представлений об окружающем мире. Появление веры в загробную жизнь. Изменение характера художественных образов в эпоху мезолита. Процесс нарастания в

изобразительных памятниках схематизации и упрощения. Появление в искусстве повествовательного начала.

Искусство эпохи неолита. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Нарастания упрощения и условности в изображении человека. Зарождение орнамента. Памятники прикладного искусства.

Период бронзового века. Возникновение архитектуры как искусства. Мегалитические сооружения – менгиры, дольмены, кромлехи. Появление городищ.

Значение первобытного искусства в развитии мышления, чувственного восприятия и творческого духа человека.

Разложение первобытнообщинного строя и возникновение древнейших рабовладельческих государств в плодородных долинах больших рек. Замедленность темпов развития цивилизаций Древнего Востока. Пережитки родового строя в сознании людей. Обоожествление животных и сил природы. Социальная и политическая миссия искусства, его символический характер. Различные виды искусств и их синтез. Различие ремесла и искусства. Каноны в искусстве Древнего Востока.

Контрольные вопросы к теме

1. В какой период начинается художественная деятельность человека?
2. Каковы хронологические рамки эпохи палеолита? Мезолита? Неолита?
3. Какого типа изображения характерны для палеолита?
4. Какие виды искусства начинают оформляться в эпоху первобытного общества?
5. Назовите основные способы нанесения изображения.
6. Назовите основные сюжеты палеолитического искусства.
7. Назовите основные сюжеты неолитического искусства.
8. Назовите время появления изображений животного? Человека? «Сюжетной» композиции?
9. Назовите основные элементы первобытного орнамента и его типы.

1.2 Искусство Древнего Египта

Монументальность древнеегипетского искусства, его синкретический характер. Периодизация древнеегипетского искусства.

Додинастический период и Раннее царство. Отзвуки древнейших религиозных представлений в быту и искусстве. Вера в загробную жизнь и консервация тела умершего. Формирование основных принципов искусства в процессе отбора наиболее впечатляющих образов и примеров. Рельеф на плите фараона Нармера и его значение в формировании египетского стиля: статичность фигуры, ясность композиции, разномасштабность персонажей вследствие их социальной иерархии, монументальность сцен, соединение различных точек зрения в одном изображении, возросшее профессиональное мастерство.

Древнее царство. Период расцвета государства. Прославление божественной власти фараонов художественными формами мемориальных и дворцовых сооружений. Окончательное формирование стилевых особенностей египетского искусства.

Основные памятники архитектуры Древнего царства. Геометризм и массивность пирамид. Выработка стоечно-балочной системы в заупокойных храмах. Утолщение книзу наклонных стен как стремление к прочности и зрительному выражению устойчивости. Господство массы и пещерный характер пространства в египетских сооружениях. Пирамиды в Гизе.

Развитие портретной скульптуры в связи с заупокойным культом. Роль канона. Скованность поз, бесстрастность выражения лица, подчеркивание мускулатуры и условная окраска тела изображенных. Соответствие скульптурных масс архитектурным формам. Преобладание плоскостной и пристенной скульптуры. Фронтальность ее восприятия. Неповторимое индивидуальное своеобразие египетского портрета. Рельеф и роспись. Художественное ремесло. Отсутствие канонов в бытовых статуях. Преобладание врезанного рельефа и плоского барельефа. Назначение и размещение рельефов и росписей в мемориальных сооружениях. Построчность, повествовательность сюжетов,

декоративность и сочетание с иероглифами. Ограниченность синтеза архитектуры и изобразительного искусства.

Среднее царство. Обогащение традиций приемами искусства местных центров. Развитие реалистических тенденций в искусстве в связи с переоценкой сложившихся представлений о загробной жизни и повысившимся вниманием к индивидуальным чертам человека. Изменения в схемах построения рельефов. Поиски новых архитектурных образов. Грандиозность заупокойного ансамбля Ментухотепов в Дейр-эль-Бахари. Появление осевой композиции, колоннады, опоясывающей террасы храма и дворы колонных галерей, и протодорического типа колонны, пилонов. Статуя-памятник сына Сенусерта III Аменемхета III. Его подчеркнутый реализм и суровая мощь. Росписи в Бени-Хасане: разнообразие поз, различие уровней и пространственная среда, исчезновение искусственного масштаба, появление новых цветовых оттенков, применение смешанных красок, легкость и живописность плоских силуэтов. Развитие художественного ремесла в эпоху Среднего царства.

Новое царство. Этапы периода Нового царства и характерные преобразования в культурной жизни Египта. Внешнеполитические успехи Египта, грандиозные завоевания фиванских фараонов. Приток богатства и связи с другими культурами. Стремление к изысканности и пышности в искусстве. Влияние на культуру Египта соседних цивилизаций.

Фивы как центр строительной деятельности фараонов XVIII династии. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Логичность их планировки, сгущение масс по продольной ОСИ, пространственные перспективные эффекты. Богатство оформления храмов. Распространенный тип заупокойных храмов спокойным храм царицы Хатшепсут. Ведущее место фиванской скульптурной школы. Индивидуальные образы царей и знати (портрет Хатшепсут, жрецов Аменхотепа и Рамзеса II). Смена четкости объемов в скульптурных формах изысканностью декорировки, нарядностью орнаментальных мотивов.

Анализ монументальной живописи на примере росписей из гробницы Нахта в Фивах: стремление передать движение, сложные ракурсы, певучесть линий, утонченная группировка фигурных оценок, внимание к бытовым подробностям и изменения в цветовых канонах.

Расцвет прикладного искусства.

Искусство времен Эхнатона и его преемников (амарнское искусство). Борьба Эхнатона против жречества. Культ Атона. Перелом в искусстве: сознательный отказ от канонов, стремление к правдивости образов, жизненность сцен и естественность обстановки. Одухотворенность и обаяние образов Эхнатона и Нефертити в скульптуре бюстов из мастерской Тутмоса. Обилие растительных мотивов в росписи дворца Ахетатона. Значение амарнского искусства для последующего развития египетской культуры.

Сложность и противоречивость внутренней обстановки в стране во второй половине эпохи Нового царства. Попытки Сети I и Рамзеса II поднять международный престиж Египта, а также обособиться от фиванского жречества. Возрождение грандиозного храмового строительства, расширение храма Амона в Карнаке, возведение храма Рамзеса II в Абу-Симбеле.

Символическая трактовка колонных залов наподобие нильских зарослей, тяжеловесность пышного оформления, перегруженность архитектурных элементов изображениями и надписями.

Скульптуры пещерного храма в Абу-Симбеле, их всеподавляющая мощь, достигнутая благодаря грандиозности размеров, обобщенности моделировки, умелому использованию масштаба. Возврат к каноническим композициям и сочетание их с новшествами периода Амарны. Светские образы фараонов, внимание к пейзажу, обилие сложных массовых сцен на рельефах Сети I в Абидосе. Стилистика неоднородной фиванской живописи: декоративные тенденции в гробницах жреческой знати, реалистические искания в захоронениях художников («Молитва перед пальмой»). Драматизм рельефа

«Плакальщицы», выразительность очертаний его фигур, беспокойство игры теней и пространственная сложность композиции.

Позднее время. Упадок Египта и угасание его культуры. Попытки сохранения традиций в архитектуре и изобразительном искусстве. Увлечение внешней нарядностью в фиванском искусстве. Чеканные узоры и инкрустация из золота на скульптуре.

Контрольные вопросы к теме:

1. Какие строительные материалы использовали зодчие Древнего Египта?
2. Что такое «перистиль» и «гипостиль»?
3. В чем особенности древнеегипетских ордеров?
4. Какой тип рельефа был распространен в Древнем Египте?
5. Из каких материалов изготавливалась скульптура в Древнем Египте?
6. Объясните термин «ушебти».
7. Когда были построены классические пирамиды?
8. Какие изменения произошли в искусстве Египта в эпоху Амарна?
9. Что такое пандус? В каком храмовом комплексе он встречается?

1.3 Искусство Древней Месопотамии

Сравнение с искусством Древнего Египта. Общие и отличительные черты. Значение для мирового искусства.

Искусство Шумера и Аккада. Три функции шумерской архитектуры. Роспись керамических изделий. Строительство храмов. Глиптика. Скульптура. Ювелирное искусство.

Искусство Вавилона. Дворцы и зиккураты. Ворота богини Иштар.

Контрольные вопросы к теме:

1. Как изображались люди и животные в искусстве Шумер?
2. Основной строительный материал архитектуры Междуречья.
3. Что такое зиккурат?

1.4 Искусство Древнего Средиземноморья

Архитектура и строительство Ирана. Столица Мидии. Персеполь. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство Финикии.

1.5 Искусство Древней Индии

Специфика исторического развития Индии. Связь искусства с народной мифологией и религиозными представлениями. Неразрывная связь архитектуры, скульптуры и живописи. Своеобразие архитектуры Индии. Типы культовой архитектуры: ступа, пещерные и башнеобразные храмы. Монолитные столбы – стамбха. Ансамбли пещерных храмов – чайтьи и вихара Аджанте. Планировка и конструкция. Роль скульптуры в архитектурном ансамбле храмов. Значение искусства Индии.

1.6. Искусство Древнего Китая

Непрерывность развития культуры, прочная преемственность традиций. Прогрессивная роль канона в китайском искусстве. Расцвет искусства Китая. Архитектура, культовая и гражданская. Пагоды, дворцы, монастыри, деревянные дома – киоски. Великая Китайская стена. Значение китайской культуры и искусства.

1.7. Искусство Древней Греции

Место древнегреческого искусства в культуре человечества.

Эгейская культура как связующее звено между востоком и Древней Грецией, ее роль в развитии культуры народов Средиземноморья. Своеобразие архитектуры дворца в Кноссе. Росписи критских дворцов. Мелкая пластика. Особенности орнамента. Изобразительное искусство и мифология.

Микенское искусство. Архитектура. Различия архитектуры Крита и Микен.

Искусство гомеровского периода (XI—VIII вв. до н. э.).

«Геометрическая» керамика. Архитектонический характер ваз. Связь их структурной формы с принципами построения архитектуры и скульптуры. Статичность. Умозрительность, логическая последовательность в создании форм искусства. Деревянная скульптура.

Греческое искусство периода архаики (VII—VI вв. до н. э.). Образование городов-государств. Республиканский образ правления. Развитие архитектурной системы и монументальной скульптуры. Сложение ордерной системы, основанной на началах ясной и целесообразной архитектоники несущих и несомых частей. Дорический и ионический ордера. Типы греческих храмов: храм в Антах, протил, амфипротил, периптер. Архаическая скульптура. Типы статуй. Значение материала в скульптуре. Типы ваз. Стили росписи керамики.

Греческое искусство периода классики (V—IV вв. до н. э.). Ранняя классика (490—450-е гг. до н. э.). Слияние в искусстве живой чувственной непосредственности и рациональной конструктивности. Фронтонные композиции (храм Афины Афайи на острове Эгина). Скульптура («Дельфийский возничий», «Зевс-громовержец»). Постепенное овладение пространством в скульптуре, развитие движения. Вазопись.

Высокая классика (450—410-е гг. до н. э.). Расцвет Афин времени Перикла. Ансамбль афинского Акрополя — одна из вершин мировой культуры. Синтез искусств. Архитектура и природа. Фидий и его школа. Скульптура Парфенона. Создание физического и духовного идеала классики в произведениях Мирона («Дискобол») и Поликлета («Дорифор»). Вазопись.

Поздняя классика (конец V—IV вв. до н. э.). Пелопоннесские войны. Начало кризиса полиса. Утрата идеала свободного гражданина. Утрата гармонии жизни, ослабление духа гражданской героики. Передача в скульптуре противоречивых переживаний человека. Творчество Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес с Дионисом»), Лисиппа («Апоксиомен», «Портрет Александра Македонского»). Архитектура (Галикарнасский мавзолей, театр в Эпидавре). Вазопись. Коринфский ордер.

Искусство эллинизма (III—I вв. до н. э.)

Крушение державы Александра Македонского. Сочетание восточной и греческой форм общественного устройства. Утрата Грецией политического и экономического значения. Распространение традиций классического греческого искусства на территории эллинистического мира. Противоречивость и многоплановость культуры эллинизма. Основные черты эллинистического искусства. Центры эллинистической культуры (Пергам, Александрия, Родос, Греция). Характеристика искусства этих школ. Искусство Северного Причерноморья.

Контрольные вопросы к теме.

1. Какое архитектурное сооружение Крита стало прообразом Лабиринта в мифах о Минотавре?
2. Какие основные темы росписей критских сосудов?
3. Назовите главный центр развития скульптуры в крито-микенскую эпоху.
4. Из какого материала выполнены колонны Большого Кносского дворца?
5. Что такое ордер?
6. В чем отличие дорического и ионического ордеров?
7. Что собой представляет храм-периптер? Амфипротил? Диптер?
8. Каковы основные принципы древнегреческого ансамбля?
9. Назовите автора скульптурной композиции «Афина и Марсий».
10. Назовите автора статуи «Дорифор».
11. Назовите автора рельефов Парфенона.
12. Кто создал статую «Танцующая менада»?
13. К какому периоду относятся ныне сохранившиеся сооружения Афинского Акрополя? Назовите имена архитекторов построивших основные его здания.
14. Что такое хризо-элефантинная техника? С именем какого скульптора связан ее расцвет?
15. Какой сюжет избран для скульптурного убранства восточного фронтона Парфенона?
16. Назовите основные формы древнегреческих сосудов.
17. В чем отличие чернофигурного и краснофигурного стилей вазописи?
18. Как можно классифицировать сюжеты росписей сосудов?

1.8. Искусство Древнего Рима

Искусство этрусков. Архитектура храмов. Скульптура («Аполлон из Вейн», «Капитолийская волчица»). Портретная скульптура, ее связь с погребальным культом. Роль искусства этрусков в становлении римского искусства.

Искусство Древнего Рима. Периодизация римского искусства. Отличие мировосприятия римлян от мировосприятия греков: трезвость мышления, нормативные представления о целесообразном миропорядке, рациональность. Значение греческой культуры для культуры Рима.

Архитектура. Развитие общественных сооружений, воплотивших идеи могущества государства и рассчитанных на огромные количества людей. Расцвет инженерного искусства. Многообразие типов сооружений (дороги, мосты, гавани, акведуки, крепости, форумы, амфитеатры, термы, триумфальные арки). Пространственный размах, конструктивная логика и целостность гигантских архитектурных комплексов, строгая симметрия и четкость форм как проявления рационализма мышления римлян. Отсутствие гармонии архитектуры с природой, свойственной греческой культуре. Римская архитектура как образец для развития византийской и европейской архитектуры. Основные архитектурные сооружения Древнего Рима: храм Фортуны Ви-рилис, Колизей, храм в Ниме, арка Тита в Риме, форум Цезаря в Риме, термы Каракаллы, термы Диоклетиана, базилика Максенция. Создание римлянами нового типа храма (пантеон).

Скульптура. Ведущая роль скульптурного портрета. Расцвет реалистического портрета. Основные фазы его развития. Связь развития портрета с загробным культом. Особый интерес римлян к проблеме личности и ее судьбе. Осознание римским гражданином своего значения как самоценной личности. Портреты: Люция Вера, Цицерона Каракаллы, сирийки. Статуя Августа из Прима Порты. Конная статуя Марка Аврелия. Римские исторические рельефы (колонна Траяна в Риме).

Живопись. Помпейские росписи. Римские мозаики. Значение римского искусства.

Контрольные вопросы к теме.

1. Что такое римская ордерная аркада?
2. Какие строительные материалы использовали римские мастера?
3. Что такое «акведук»? «терма»? «инсула»? «цистерна»? «триумфальная арка»?
4. Какие техники монументальной живописи были известны в Риме?
5. Расшифруйте понятие «веристский портрет».
6. Назовите императорские форумы.
7. В чем отличие императорских форумов от Forum Romanum?
8. Дайте интерпретацию сюжета «добрый пастырь».
9. Что такое «фаюмский портрет»? Смысл? Техника? Значение?
10. Кто и когда построил храм Пантеон?
11. Что такое аттик? портик? фронтоны?
12. Что такое Колизей? Как переводится это слово?
13. Где и почему сохранилась настенная живопись эпохи античности?
14. Какой конный монумент римского времени сохранился до наших дней?
15. Какая из римских триумфальных колонн сохранилась до нашего времени?

1.9. Искусство Древних цивилизаций Америки

Особенности искусства Америки. Теотихуакан. Архитектура майя. Пирамиды. Теночтитлан – столица ацтеков. Храм солнца инков. Золотой сад.

2. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Студент должен знать:

1. основные закономерности развития искусства средних веков и эпохи Возрождения;
2. произведения искусства, архитектуры, скульптуры;
3. вклад мира в сокровищницу мировой культуры.

Уметь:

1. различать произведения искусств разных стран;
2. охарактеризовать искусство Средних веков и эпохи Возрождения.

2.1. Искусство Византии

Роль и значение византийского искусства в истории культуры средневековой Европы. Искусство эллинизма и искусство Древнего Рима как основные компоненты в сложении византийского искусства. Влияние искусства Сирии, Египта и Малой Азии. Основные этапы развития византийского искусства и их отличительные особенности.

Ранневизантийский период. Становление феодальной монархии и условия развития искусств. Строительство базилик и центральных купольных храмов. Синтез обоих направлений в купольной базилике. Храм Св. Софии в Константинополе как вершина развития византийской архитектуры. Характер мозаичного убранства византийских храмов. Синь фона и выразительность цветовых созвучий в мозаиках из мавзолея Галлы Платидии в Равенне. Сочетание живого восприятия с догматической идеей. Золотой фон, яркая декоративность в мозаиках церкви Св. Виталия в Равенне. Одухотворенная чувственность образов, живописность мозаик церкви Успения в Никее (ангел «Дюнамис»). Незначительная роль скульптуры в византийском искусстве. Значение фаянсовых портретов в появлении иконописи.

Средневизантийский период. Потрясение Византийской империи в связи с нападением славянских племен, Иранской державы и арабов. Иконоборчество, характер и причины этого движения. Распространение орнаментально-декоративных мотивов в росписях церквей периода иконоборчества.

Расцвет Византии в период Македонской династии, сложение зрелого феодализма. Развитие типа крестово-купольного храма. Восстановление иконопочитания. Мозаики церкви Св. Софии в Константинополе, утонченность их образов, вытянутость пропорций фигур, жесткость контурной линии («Лев VI перед Христом» и др.)- Антикизирующие тенденции в миниатюре на примере Парижской псалтыри («Давид, играющий на лире» и др.). Византия при императорах Комнинах. Нарастание спиритуализма в искусстве. Расцвет монументальной мозаики. Теологическое начало в выборе, размещении и трактовке сюжетов.

Греческая школа живописи: мозаики монастыря Дафни близ Афин («Распятие», «Сошествие в ад» и др.). Одухотворенность образов, глубина сдержанных чувств человека в иконописи («Владимирская богородица»).

Поздневизантийский период. Четвертый крестовый поход и разгром Константинополя христианами-крестоносцами. Восстановление Византийского государства при императорах династии Палеологов. «Византийский ренессанс». Реалистические искания, колористическое богатство, передача пространственной среды в мозаиках церкви Хора в Константинополе («Упреки Иосифа», «Путь в Вифлем»). Драматизм и взволнованность образов в иконописи («12 апостолов»).

Волна реакции в византийском искусстве с середины XIV в., утрата монументального размаха. Нашествие турков-сельджуков и падение Константинополя. Значение византийской культуры для романского Запада, славянского Востока и народов Кавказа.

Контрольные вопросы к теме

1. Раскройте смысловое значение терминов «Византийское искусство» и «искусство Византии».
2. Какие типы храмов известны в Византии?
3. Когда возник крестово-купольный тип храма?
4. Дайте объяснения терминам: «неф», «апсида», «парус», «световой барабан», «плинфа».
5. Где в системе росписи храма место образа Пантократора? Евангелистов? Евхаристии?
6. Что означает термин «евхаристия»?
7. Назовите четыре основных извода Богородицы.
8. Назовите архитектора Св. Софии Константинопольской.
9. К какому типу храмов относится Св. София Константинопольская?
10. Что такое «мозаика», «фреска», «смальта»?

2.2. Средневековое искусство Востока

Типы культовой архитектуры Индии: ступа, храмы. Форма коллон. Декоративное оформление. Скульптура. Тадж – Махал. Расцвет миниатюры.

Архитектура Китая. Пагоды, дворцы, монастыри, дома – киоски. Императорский дворец. Живопись и скульптура.

Особенности архитектурных конструкций Японии. Жилые дома. Монументальная и миниатюрная (нэцке) скульптура. Сады. Сухие сады. Японская школа живописи Ямато – э. Портретная и пейзажная живопись. Школа укиё-э. Ксилография. Искусство икебаны.

2.3. Средневековое искусство мусульманского мира

Периодизация искусства Ближнего Востока. Связь религии и искусства. Каноны изобразительного искусства. Живопись – орнаментальная и каллиграфическая. Запрет изображения человека. Архитектура. Мечеть, дворец, мавзолей, караван – сарай.

2.4. Европейское искусство средневековья

Искусство «варварских» государств. Развитие художественного ремесла: изделия из металла с инкрустацией драгоценными камнями и цветным стеклом. Резьба по камню и дереву. Изделия из резной кости. Вотивные колонны вестготских королей, их назначение. Основные черты ирландской миниатюры; плоскостная планировка и сводчатые перекрытия романских храмов (собор Сен Феливер в Турню и др.)- Преобладание в искусстве религиозного начала. Идеологические и декоративные функции романского искусства, отвлеченность образов и условность их трактовки, преобладание линейных элементов и плоскостного начала. Наличие реалистических элементов в трактовке отдельных деталей при абстрактно-идеалистической общей концепции.

Романское искусство (X—XII вв.)

Основные черты и особенности романского искусства и архитектуры. Условность термина «романский» и его происхождение. Искусство Франции. Преобладание монументальной живописи в технике фрески. Школа светлых тонов (церковь Сен Савэн) на западе страны. Школа синих тонов как результат византийских влияний в восточных областях страны. Линейно-плоскостной характер миниатюр Апокалипсиса из Сен Севера.

Виды скульптуры, ее неразрывная связь с архитектурой. Строгая система расположения рельефов на фасадных плоскостях храмов, выделение порталов («Видение Апокалипсиса» в тимпане церкви в Муассаке, «Страшный суд» в тимпане портала собора в Отэне). Высокое декоративное мастерство и соответствие изобразительных композиций членениям архитектурных форм. «Адам и Ева» — скульптурная капитель церкви монастыря Ключи. Западный портал собора в Шартре и столбообразные фигуры пророков по сторонам от входного портала.

Искусство Германии. Исторические предпосылки искусства романтики в Германии, так называемое «Оттоновское возрождение» как переходная ступень от каролингского искусства к романскому. Расцвет рейхенаутской школы живописи и отход от живописности в сторону определенно выраженного линейно-плоскостного начала. «Евангелие Оттона 111 и Книга евангельских чтений Генриха 11» как шедевры развитого рейхенаутского стиля. Символический характер изображения императоров. Рельефы дверей соборов в Гильдеогеймсе и эмоциональность сцен библейской истории. Распространение монументальной круглой скульптуры из дерева, ее массивно-обобщенные формы. Соборы в Майнце, Шпейере, Вормсе.

Искусство Италии. Типы фасадов североитальянских романских церквей, «инкрустационный стиль» в Тоскане (церковь Сан Миниато во Флоренции). Влияние византийского искусства в живописи. Мозаики «Христос Пантократор» из собора в Чефалу.

Готическое искусство (XII—XV вв.)

Готика как искусство периода роста торгово-ремесленного населения средневековых городов, усиление рациональных тенденций в готике как результат воздействия идеологии бюргерства. Крупная роль церкви и влияние феодальной среды. Хронологические рамки господства готического стиля, общность его признаков для всех стран.

Синтезирующий характер готики. Доминирующая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Собор как главное общественное здание города. Высотный характер композиции, ее наружных масс. Каркасная конструкционная система: пучки колонн, нервюры, контрфорсы и аркбутаны — составные элементы готического каркаса, динамическая устремленность вверх в интерьерах собора. Органическая связь конструктивных приемов и декоративных форм. Процесс усиления декоративного начала в поздней готике. Гражданская архитектура: городские ратуши, торговые ряды, феодальные замки. Развитие монументальной скульптуры в связи со строительством больших соборов и ее роль в общей архитектурной композиции. Преобладающее значение круглой пластики. Тематика и система размещения фигур и рельефов. Отражение в скульптурных «энциклопедиях» соборов комплекса представлений горожанина о мироздании и судьбах человечества. Символизм образов. Развитие наряду с религиозной тематикой изображений, олицетворяющих добродетель и порок, свободные искусства и времена года.

Искусство Франции. Простота, одухотворенность образов в ранней готике (скульптура Шартрского собора «Жертвоприношение Авраама»). Развитие монументальной живописи в виде витража. Колористические эффекты витража на примере Шартрского собора. Усиление драматического начала в рельефе «Иов и его друзья» из собора Парижской богородицы. Скульптуры Реймского собора «Встреча Марии с Елизаветой» и «Христос-странник» как свидетельство усиления светских тенденций в трактовке образов. Установка скульптурной фигуры в виде удлиненной буквы S — «Золоченая мадонна» в соборе в Амьене «Синагога» со Страсбургского собора. Развитие портрета в скульптуре XIV в. Миниатюра и ее основные центры.

Влияние витража в композиционных приемах и в колорите (псалтырь Бланки Кастильской). Идеализирующий стиль Жана Пюсселя в «Беллевильском breviарии». Быстрая эволюция миниатюры в реалистическом направлении, распространение юмористических сценок («Большие французские хроники»).

Искусство Германии. Своеобразие немецкой готики. Развитие порталной скульптуры в соборах в Бамберге («Всадник») и монументальной скульптуры в Наумбурге («Эккегарт и Ута», «Реглинда»). Экспрессивная выразительность рельефов («Распятие» из Кельнского собора и «Грешники» из собора в Майнце). Подчеркнутый натурализм и значение гримасы в изображении пророков из Бамбергского собора.

Искусство Чехии. Скульптор Петр Парлер и его работы в соборе Св. Вита в Праге. Своеобразие чешской школы фресковой живописи. Работы мастера Теодориха и мастера Тржебоньского алтаря. Замкнутость сценок в пределах створки алтаря и одновременно их тесная сюжетная, символическая и декоративная связь. Широкое применение обратной перспективы. Динамичность декоративного строя живописных композиций.

Контрольные вопросы к теме.

1. Назовите основные периоды эпохи средневековья.
2. В чем смысл термина «каролингское возрождение»?
3. Чем отличается средневековая базилика от раннехристианской?
4. Объясните термины: трансепт, апсида, неф.
5. Назовите основной строительный материал Западной Европы.
6. Объясните термин «каркасная конструкция».
7. Что такое «аркбутан», «контрфорс», «нервюра», «фиал», «крабб», «вимперг», «пиналь»?
8. Чем отличается романская арка от готической?
9. Что такое «витраж»?
10. Когда были построены: Аахенская капелла? Монастырский комплекс в Клуни? Собор Парижской Богородицы? Реймский собор? Кельнский собор?
11. Что означают термины: «перпендикулярная готика», «пламенеющая готика»?
12. Чем отличаются французская и немецкая архитектура эпохи готики?
13. Где находятся одни из первых портретных статуй эпохи готики?

14. Назовите места размещения скульптурного декора романского и готического храма.

15. Что такое «перспективный портал»?

2.5. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Ведущая роль Италии в становлении культуры Ренессанса.

Гуманизм как прогрессивное движение эпохи. Проникновение новой идеологии во все сферы жизни итальянского населения. Демократический характер ренессансной культуры. Традиционный сепаратизм итальянских городов — причина как расцвета Ренессанса, так и его упадка. Античные традиции, византийские и готические влияния в ренессансной культуре. Научная разработка проблемы эстетического идеала. Значение науки, художественной практики (анатомия, перспектива, пропорция). Самоопределение отдельных видов и жанров искусств. Равноправие искусств в произведениях синтеза вследствие повышенного чувства художественной организации среды. Основные этапы развития итальянского Ренессанса.

Проторенессанс. Существование готических и ренессансных идей. Николо Пизано и влияние античности в исполненных им рельефах кафедры Пизанского баптистерия. Готическая реакция в скульптуре Джованни Пизано. Перемещение художественного центра Италии во Флоренцию. Разносторонность дарования Джотто. Предельная обобщенность и ясность образов в росписях капеллы дель Арена в Падуе. Готическая реакция в живописи: архаичность и декоративность «работ Дуччо («Маэста»)). Работы живописцев Лоренцетти и Симоне Мартини.

Ранний Ренессанс. Флоренция как очаг распространения новой культуры. Становление нового стиля в архитектуре. Филиппо Брунеллески и дальнейшие его последователи — зодчие Бартоломео Микелоццо и Леон Баттиста Альберти. Особенности флорентийского палаццо, изменение в композиции и архитектурных формах культовых строений.

Преодоление готических тенденций в скульптуре Лоренцо Гиберти, его рельефы дверей Флорентийского баптистерия. Донателло, поиски им новых образов и приемов, изображение обнаженной натуры. Появление портретов и бронзовых конных памятников. Героизация образов в скульптуре («Давид» и «Св. Георгий»). Черты экспрессивности и индивидуализации в статуе «Цукконе». Утонченное изящество скульптуры Андреа Верроккьо по сравнению со скульптурой Донателло («Давид» и «Коллеони»).

Перелом в живописи, осуществленный Мазаччо. Жизненная убедительность его образов и новая трактовка среды в росписях капеллы Бранкаччи во Флоренции. Консерватизм лиричных и сказочных произведений Фра Б. Анджелико («Коронование Марии»). Распространение в живописи светских мотивов. Величие образов Андреа дель Кастаньо («Тайная вечеря»). Сочетание красочности и строгой перспективы, воздушность и эпичность фресок Пьеро делла Франческо («Победа Константина над Максенцием», «Прибытие царицы Савской»). Увлечение античной поэзией, мифологическими сюжетами при дворе Лоренцо Великолепного. Изучение анатомии, изощренность линейных форм в работах Полайоло. Яркость образов, болезненная надломленность и декоративность в работах Сандро Боттичелли. Мотивы трагического отчаяния в поздней работе художника «Положение во гроб».

Искусство Северной Италии. Чеканный рисунок, подчеркнутая скульптурность, неожиданность и смелость ракурсов в строгой живописи Андреа Мантенья («Шествие Св. Иакова на казнь», «Мертвый Христос»). Эволюция творчества Джованни

Беллини, задумчивость и созерцательность его образов, их гармоническая слитность с пейзажем. Глубокое звучание его красок как основа для будущих колористических достижений венецианской живописи («Мадонна со святыми»).

Высокий Ренессанс. Экономический и политический кризис Италии в XVI в. Стремление к гармоническому синтезу, идеальному и совершенному образу в искусстве. Перемещение культурного центра в Рим. Монументальность и импозантное величие архитектурных замыслов Донато Браманте (собор Св. Петра). Ажурность и изысканность произведений Андреа Сансовино.

Леонардо да Винчи. Многогранность его дарования, исследовательский характер его творчества. Пирамидальность композиций, нюансированная моделировка в Картине «Мадонна в гроте». Четкость КОМПОЗИЦИОННЫХ построений, содержательность и одухотворенность женских образов («Мадонна Литта»). Эмоциональная многозначительность и приемы связи с интерьером, достигнутые мастером во фреске «Тайная нечерн». Интеллектуальная заряженность, игра неуловимых состояний и внутреннее очарование портрета Моны Лизы («Джоконда»). Работа над фреской «Битва при Ангиари». Последние годы жизни.

Рафаэль Санти. Его творчество как воплощение идеалов Высокого Ренессанса. Образ совершенного человека как отражение гуманистического идеала. Ранние работы «Обручение Марии» и др. Влияние на художника работ Леонардо да Винчи и Микеланджело. Зрелый период творчества, Переезд в Рим и росписи личных покоев папы («Афинская школа», «Изгнание Элиодора»). Монументально-декоративные работы Рафаэля в лоджиях Ватикана. Портреты Бальтасара Кастильоне, «Папа Лев X с кардиналами». Сочетание жизненной правды с чертами идеального совершенства, героики с затаенной печалью в «Сикстинской мадонне».

Микеланджело Буонаротти. Страстность его живописи, воплощение в образах грядущих катастроф. «Пьета» строгая пирамидальность композиции, выражение силы страдания. Статуя «Давид» как воплощение гражданской доблести. Работа Микеланджело над гробницей паны Юлия II — «Моисей» и «Восставший раб». Росписи Сикстинской капеллы — пластическое выражение гигантского творческого импульса, гимн совершенному человеку. Отражение беспокойства и неразрешимых противоречий, пессимизма в скульптурных образах гробницы Медичи. Фреска «Страшный суд», ее мощь и героика, а также проявление горького разочарования художника в окружающей действительности.

Искусство Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Антонио Корреджо и Андреа дель Сарто. Венецианская школа и ее представители. Новаторский характер искусства Джорджоне. Сочетание эмоциональности и интеллектуальности, внимание к проблеме воздушной перспективы, единство человека и природы, налет мечтательности. Основные работы Джорджоне («Юдифь», «Гроза», «Сельский концерт» и др.).

Тициан Вечеллио — величайший представитель венецианской школы Высокого Ренессанса. Торжественность и поэтичность его композиций («Ассунта», «Введение во храм»). Работа художника над мифологическими темами в зрелый период творчества. Перелом в творчестве. Упрощение композиции, изображение реальности, отсутствие пафоса в алтарных картинах, обращение к портретному жанру. Ощущение тревоги, выражение страданий в последних работах («Св. Себастьян», «Коронование терновым венком»). Значение Тициана как величайшего колориста.

Поздний Ренессанс. Венеция как последний оплот свободы в Италии. Расцвет живописных школ. Паоло Веронезе как мастер больших алтарных картин и пышных росписей. Светский характер его персонажей, рафинированность красочных сочетаний в картинах «Триумф Мардохея», «Брак в Кане». Выражение тревоги и беспокойства в поздних работах художника «Оплакивание Христа» и др.

Творчество Якопо Тинторетто как знамение конца ренессансной классики. Сочетание яркого реализма с мистической экзальтацией, экспрессивностью и напряженностью композиций, повышенным интересом к необычным ракурсам («Чудо св. Марка»). Тайнственность и тревога, эмоциональная глубина и вместе с тем упрощенная композиция работ «Посещение тела св. Марка», «Происхождение Млечного Пути». Беспокойство и напряженность в последних работах художника «Мария Египетская», «Тайная вечеря». Плафоны Тинторетто как элемент интерьера.

Крушение гуманистических идеалов и угасание реалистического искусства Возрождения. Маньеризм. Склонность его представителей к деформации изображений, изоэпченности форм, уплощению пространства. Виртуозность мастерства главных представителей маньеризма: Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини и др.

2.6 Искусство Нидерландов XV—XVI вв.

Зарождение раннебуржуазной культуры в Нидерландах на почве интенсивного торгово-промышленного развития страны. Экономические и культурные связи Нидерландов с Италией, Германией и Францией. Расцвет нидерландской живописи.

Губерт и Ян ван Эйки. Гентский алтарь для капеллы Вейда, его особенности: сочетание точности в передаче предметов с повышенным чувством красоты, светозарность цвета, эмоциональность и развернутое повествование, активность реального начала и просветленность всего земного; выражение в композиции иерархии реальностей; человеческие образы как реальное воплощение красоты мироздания; повышенная перспективность пространства. Принцип пространственного построения композиции в портретах Яна ван Эйка, утверждение самооценности индивидуального человека, созерцательность портретируемых. Нарастание определенности и конкретности в характеристике образов на примере «Мадонны канцлера Ролена». Сюжетное и композиционное расширение рамок портретного жанра в портрете четы Арнольфини.

Рогир ван дер Вейден. Отказ от пантеистической пространственности и заострение внимания на образе человека («Снятие с креста»). Духовная напряженность, точность характеристики в портретах живописца. Поздние алтарные работы «Поклонение волхвов», «Рождество».

Гуго ван дер Гус. Концентрация и выявление эмоционального содержания в «Поклонении пастухов». Трагический конец творчества художника, драматизм его работы «Смерть Марии».

Иеронимус Босх. Переплетение фантастики и реальности в его произведениях, их преднамеренная плоскостность и декоративность. Саркастическое изображение рода человеческого в работах Босха «Сад наслаждений», «Блудный сын» и др.

Новый подъем нидерландской живописи в XVI в. Нидерландцы под властью австрийских и испанских Габсбургов. Сложность путей развития художественного миропонимания в нидерландской живописи в XVI в. Утверждение к середине XVI в. в живописи тем, посвященных жизни народных масс.

Питер Брейгель Старший — художник поработенного народа и основоположник нарождающегося крестьянского и бюргерского жанра («Пословицы», «Битва масленицы и поста»). Завуалированность политического смысла в работе «Слепые». Перенесение в Нидерланды итальянских пейзажных мотивов и начало самостоятельного развития нидерландским пейзажной живописи в работах П. Брейгеля (цикл «Месяцы» — Возращение стад», «Охотники на снегу» и др.).

7. Искусство Германии XV—XVI вв.

Искусство немецкого Возрождения. Черты нового и сохранение средневековых традиций. Значение крестьянской войны и реформации для развития искусства. Центры раннебуржуазной культуры в Южной Германии и образование немецкой художественной школы. Изобретение книгопечатания и развитие книжной графики.

Альбрехт Дюрер как великий рисовальщик, гравер, живописец, теоретик искусства, архитектор. Монументальность алтарных композиций Дюрера «Четыре апостола», «Праздник четок». Портреты и аллегорические гравюры «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Меланхолия».

Творчество Маттиаса Грюневальда и Лукаса Кранаха.

Ганс Гольбейн Младший. Черты внутренней и внешней гармонии в портретах Гольбейна, выражение социальной принадлежности моделей (портреты Джона Пойнса, Шарля Моретта).

2.8 Искусство Франции XV—XVI вв.

Проникновение концепций Возрождения во Францию. Переработка готических идеалов. Устремление к реализму в миниатюрах Часослова герцога Беррийского, исполненных братьями Лимбург. Жизнеутверждающий характер портретов и алтарных образов Жана Фуке («Богоматерь с младенцем»). Работы Жана Клуэ Старшего («Богоматерь во славе») и Франсуа Клуэ («Диана Пуатье»). Влияние античности в скульптурных произведениях Жана Гужона («Нимфы», «Диана»).

Контрольные вопросы к темам 2.5.- 2.8.

1. В чем смысл названия эпохи?
2. В чем принципиальное различие между Итальянским и Северным Возрождением?
3. Перечислите важнейшие черты эпохи проторенессанса.
4. Какие произведения раннехристианского искусства стали объектом подражания для Николо Пизано?
5. Назовите главные произведения Джотто.
6. Назовите автора первой конной статуи эпохи Возрождения.
7. Назовите автора картины «Весна».
8. Какая из скульптур Микеланджело стала символом Флоренции?
9. Назовите автора росписи потолка и западной стены Сикстинской капеллы.
10. Какова тема фрески западной стены Сикстинской капеллы?
11. Автор «Сикстинской мадонны»?
12. Автор росписи на тему «Тайная вечеря» в церкви Санта Мария делла Грация?
13. Самый знаменитый портрет эпохи Итальянского Возрождения?
14. В каких видах искусства работал Микеланджело?
15. Назовите архитекторов, работавших над возведением собора св. Петра в Риме.
16. Кого считают родоначальником масляной живописи?
17. Какая страна является родиной портрета?
18. Назовите отличительные черты искусства Босха.
19. Что такое ксилография? Офорт?
20. Немецкий художник – автор алтарного диптиха «Адам и Ева»?
21. Автор картины «Слепые».
22. Какой жанр изобразительного искусства Франции представляет творчество Ф. Клуэ?
23. Что является характерной особенностью искусства маньеризма?

2. 9. Искусство Испании XVI в.

Превращение Испании в мировую державу и расширение ее культурных связей. Крах политики испанских королей, наступление феодальной реакции. Подражание мастерам Высокого Ренессанса. Распространение маньеризма. Подъем национального реалистического искусства с конца XVI в.

Эль Греко. Утверждение в произведениях художника субъективного начала. Повышенная одухотворенность при отсутствии героизации образов. Превалирование сакрального начала, мира чудес и видений. Работы Эль Греко «Погребение графа Оргаса», парадный

портрет инквизитора Ниньо де Гевара, «Тоledo в грозу». Эль Греко — величайший мастер колорита. Удлиненность пропорций и другие средства выразительности в произведениях художника.

2.10 Искусство Италии XVII века

Укрепление абсолютизма на почве централизованных государств. Образование национальных рынков. Завершение процесса формирования наций. Создание национальных художественных школ и их взаимодействие. Разнообразие художественно-идейных течений.

Стиль барокко как выражение идеологических и политических тенденций абсолютизма и контрреформации. Барокко как своеобразная художественная реакция против маньеризма. Новое понимание пространства, экспрессивность и динамика композиций, конкретность образов. Эволюция от линейно-пластической трактовки форм к широкой живописности видения.

Концентрация художественных сил в папском Риме и формирование римской школы архитектуры. Основные особенности архитектуры итальянского барокко на примере произведений Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Фонтаны и скульптурное убранство садов и парков. Характер барочного синтеза искусства, подчинение живописи, скульптуры архитектуре.

Раннее барокко. Болонская академия братьев Карраччи и следование классическим образцам. Работы Аннибале Карраччи по оформлению палаццо Фарнезе в Риме.

Высокое (зрелое) барокко. Скульптура Л. Бернини («Аполлон, преследующий Дафну», «Экстаз св. Терезы», надгробие папы Урбана VIII). Сочетание в его произведениях остроты реалистичного изображения с широтой декоративного видения, экспрессия. Микеланджело Меризи да Караваджо. Воздействие Караваджо на развитие реализма в европейском искусстве. Демократизм его искусства. Главенствующая роль светотени в работах Караваджо («Вакх», «Призвание апостола Матфея»).

Живопись Гверчино и попытки компромиссного соединения академизма и караваджизма («Погребение и взятие на небо св. Петрониллы»).

Росписи Пьетро да Кортоне в палаццо Барберини. Определение значения перспективы и света в построении иллюзионистических прорывов в бесконечность. Субъективизм и романтическое истолкование пейзажа в работах Маньяско. Эмоциональная насыщенность и развитие традиций реализма в произведениях Джузеппе Мария Креспи и других мастеров зрелого барокко.

2.11 Искусство Фландрии и Голландии XVII века

Своеобразие истории развития Южных Нидерландов, оставшихся под властью Испании. Экономические и культурные связи с Францией и Италией. Оптимизм и жизнеутверждающий характер фламандского искусства.

Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы живописи. Основные черты произведений Рубенса: преобладание бурного чувства, динамизм форм, торжество декоративного начала, свежесть восприятия и реалистическая убедительность, сила фантазии и воображения. Колористика и рисунок в картинах Рубенса «Воздвижение креста», «Персей и Андромеда». Народная основа творчества Рубенса в работе «Крестьянский танец».

Антонис Ван Дейк — соперник Рубенса в создании больших многофигурных композиций. Парадные портреты (портрет Карла I).

Народно-демократический характер и оптимизм творчества Якоба Иорданса («Сатир в гостях у крестьянина»).

Адриан Браувер как крупнейший представитель фламандского крестьянского жанра.

Франс Снайдерс — мастер монументального декоративного натюрморта.

Интерьеры жилых и общественных зданий, их убранство.

Народные основы голландского искусства в период борьбы против испанского владычества и демократические традиции революционной поры в первые десятилетия после установления республики. Значение кальвинизма в процессе рационализации

мышления. Расцвет реалистического искусства Голландии. Отсутствие монументально-декоративной живописи при наличии большого спроса на станковые работы. Стремительное развитие новых жанров, превалирование национальной тематики, отсутствие религиозных сцен, немногочисленность мифологических композиций.

Групповые и одиночные портреты Франса Хальса, их жизненность, правдивость и демократический характер: групповые портреты офицеров стрелковой роты св. Георгия; жанровый портрет «Цыганка», портрет Малле Баббе (гарлемской ведьмы). Темпераментность живописной техники Хальса.

Рембрандт ван Рейн. Ранний период творчества («Даная»). Глубина и своеобразие работ художника зрелого периода («Ночной дозор», «Святое семейство»). Поразительная проникновенность трактовки. Рембрандт как величайший психолог и философ духовного мира больных и страждущих (портреты 50—60-х гг., «Возвращение блудного сына»). Многоплановость психологических характеристик в портрете и автопортретах. Рисунки и офорты Рембрандта. Столкновение творчества Рембрандта и Хальса с антидемократическими тенденциями буржуазии и гибель в нищете обоих художников.

Узкая специализация живописи не только по жанрам, но и по сюжетам. Развитие реалистического пейзажа в творчестве Якоба ван Рейсдаля и М. Хоббема. Художники натюрморта, баталисты и анималисты (Биллем Хеда и др.). Крупнейшие представители бытового жанра: Адриан Остаде, Герард Терборх, Ян Стен, Габриэль Метсю, Питер Хоох. Богатство и изысканность колорита в работах Яна Вермеера Дельфтского.

2.12 Искусство Испании и Франции XVII века

Испания — главный оплот контрреформации в Европе. Борьба реалистических и антиреалистических тенденций в испанском искусстве. Главные мастера реалистического направления.

Творчество Хусепе Риберы и влияние на него караваджизма.

Мощный живописный темперамент художника. Демократизм его искусства. Основные работы: «Мучение св. Варфоломея», «Св. Инесса».

Франсиско Сурбаран, религиозная тематика его произведений. «Св. Лаврентий», «Посещение св. Бонавентуры Фомой Аквинским», монументальность композиций и своеобразный колорит.

Диего Родригес де Сильва Веласкес как один из величайших реалистов европейского искусства. Ранние жанровые произведения. Отражение народного искусства в зрелых произведениях художника («Кузница Вулкана», «Пряхи»). Значение картины «Сдача Бреды» в развитии исторического жанра. Психологизм портретов Веласкеса и их живописные достоинства (портреты Филиппа IV, папы Иннокентия X). Картина «Менины».

Бартоломео Эстебан Мурильо как певец духовного мира ребенка («Мальчик с фруктами» и др.).

Приемы декоративной отделки зданий и интерьеров.

Орнамент и прикладное искусство. Любовь к насыщенному цвету и узорчатости как влияние арабского искусства.

Превращение Франции в самое могущественное государство Западной Европы. Французский классицизм XVII в. как стиль автократийной монархии. Основные стилевые особенности архитектуры классицизма на примере Версальского дворца, Пантеона и колоннады Лувра в Париже.

Развитие изобразительного искусства. Графические циклы Жака Калло, национальные черты и реализм его искусства. Влияние Караваджо на французских художников бытового жанра, своеобразие работ Жоржа деЛатура («Рождество», «Св. Себастьян») и Луи Ленена («Семейство молочницы»).

Никола Пуссен — основоположник классицизма в живописи. Понимание им античной культуры как неиссякаемого источника физической и нравственной красоты. Гражданский характер произведений Пуссена («Смерть Германика», «Танкред и Эрминия»), философские проблемы в творчестве художника («Аркадские пастухи»).

Идеальная природа и место в ней человека («Пейзаж с Полифемом»). Композиционные и цветовые особенности работ Пуссена. Героические пейзажи Клода Лоррена («Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей», «Утро»). Пластическая определенность изображенных предметов и особенности их освещения из глубины.

Основание Парижской Академии художеств. Монументально-декоративные работы Шарля Лебрена в королевских дворцах. Сочетание приемов классицизма и барокко, рассудочности с пышностью и театральностью. Парадные портреты Гиацинта Риго. Мемориальная и декоративная скульптура Франсуа Жи-рардона и Антуана Кузевокса в ансамблях городов и парков. Черты демократизма в творчестве Пьера Пюже («Милон Кротонский»). Обработка интерьеров и мебель в «стиле Буль».

Контрольные вопросы к темам 2.10 – 2.12

1. Назовите основные черты искусства барокко.
2. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи барокко?
3. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи классицизма?
4. Каковы основные принципы архитектурного ансамбля барокко?
5. Каковы основные принципы классицистического архитектурного ансамбля?
6. Назовите произведения Л. Бернини.
7. Какому стилю ближе всего искусство П.-П. Рубенса?
8. Какие типы композиций характерны для искусства классицизма?
9. Назовите имена архитекторов итальянского барокко? Французского барокко?
10. Кто автор скульптурной композиции «Аполлон и Дафна»?
11. Кто автор картины «Союз Земли и Воды»?
12. Какие произведения Рембрандта, хранящиеся в Государственном Эрмитаже, вы знаете?
13. Какова судьба знаменитого полотна Рембрандта «Даная»?
14. Что такое жанр «бодегонес»? Где этот жанр получил развитие?
15. Кто является автором картины «Менины»? В чем ее жанровая особенность?
16. Назовите произведения Д. Веласкеса, Х. Риберы, хранящиеся в Государственном Эрмитаже.

3. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XVII-XX ВЕКОВ

1. Студент должен знать:

2. основные закономерности развития искусства Западной Европы XVIII-XX вв.;
3. произведения искусства, архитектуры, скульптуры;

Уметь:

1. различать произведения искусств разных стран;
2. охарактеризовать искусство стран Западной Европы XVIII-XX вв.

3.1. Искусство Италии XVIII века

Особенности экономики, политики и культурного развития европейских стран в период углубившегося кризиса абсолютизма и укрепления капиталистического уклада. Сосуществование двух идеологий — деградирующего феодального дворянства и стремящегося к власти буржуазного класса. Отражение в искусстве буржуазных и феодально-аристократических интересов. Противоречие и борьба стилистических концепций классицизма, рококо и реализма.

Оживление экономики страны. Внешнее величие жизни итальянских городов. Позднее барокко в архитектуре и изобразительном искусстве первой половины XVIII в. Ведущее значение венецианской школы и выражение ее блестящего расцвета в творчестве Джованни Баггиста Тьеполо, завершившего круг исканий барокко. Неудержимость его творческой фантазии, кажущаяся необъятность пространства, колористическая изыскан-

ность светлой красочной гаммы, сочетание настроения праздничности со своеобразной серьезностью. Росписи Тьеполо в палаццо Лабиа в Венеции. Развитие пейзажного жанра. Насыщенные влагой городские виды (ведуты) Венеции Джованни Антонио Каналетто. Завершение художественной культуры Венеции в сверкающих мастерством и темпераментом пейзажах Франческо Гварди («Венецианский дворик», «Рио деи Мендиканти»).

3.2. Искусство Англии и Франции XVIII века

Вырождение «академического» классицизма и вытеснение его аристократическим стилем рококо. Убранство интерьеров и изысканность прикладного искусства. «Галантный жанр» Антуана Ватто в сценах из придворной жизни. Царство чувственно-прекрасных грез, окрыленность мечтой, очарование волшебной поэзии и тоскующего веселья в произведениях Ватто («Галантные празднества», «Общество в парке»). Нарастание фривольности в творчестве Жана Оноре Фрагонара («Поцелуй украдкой»). Развлекательный и эротический характер произведений Франсуа Буше как показатель духовного оскудения французского дворянства.

Выход на историческую арену «третьего сословия» и отражение его в живописи. Проникновенность искусства Жана Батиста Шардена. Благоговейное отношение художника к предметам. Натюрморты Шардена («Атрибуты искусства», «Медный жбан»). Проповедь буржуазной морали в сентиментальных произведениях Жана Батиста Греза («Паралитик») и др.

Нарастание интереса передовых слоев буржуазии к греко-римскому античному искусству и переосмысление на этой почве стилистической концепции классицизма. Раннее творчество Жана Луи Давида («Клятва Горациев»). Изображение античных руин Юбером Робером.

Монументальная и камерная скульптура накануне Великой французской революции. Портреты Жана Антуана Гудона.

Двойственность английского искусства XVIII в., одновременно обслуживающего интересы земельной аристократии и буржуазных кругов. Уильям Хогарт, его сатирические картины и гравюры, бичевание пороков современного общества (серии «Модный брак», «Карьера мота»). Расцвет английского портрета. Трезвая реалистическая передача и аристократическая пышность портретов Джошуа Рейнольдса (портрет лорда Хит-филда). Музыкальное изящество и чувственность портретных образов в работах Томаса Гейнсборо («Голубой мальчик», «Портрет актрисы Сарры Сиддонс»). Интерьеры и прикладное искусство, мебель (Чиппендейл). Художественная керамика (Уэджвуд).

3. Искусство Испании, Англии и Германии

Испанский художник Франсиско Гойя и характер его творчества. Яркость образов в портретах актрисы Ла Тирана, семьи Карла IV. Величие человека из народа в монументальных росписях церкви Антония Флоридского. Графическая серия «Капричос» и ее обличительный характер. Драматизм и экспрессивность в работах, направленных против военной экспансии Наполеона I («Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808 года», офорты «Бедствия войны»). Последний период творчества художника, его офорты, росписи «Дома глухого».

Борьба художественных течений в искусстве Англии. Джон Констебль — вершина английской пейзажной живописи («Вид на собор Солсбери с реки», «Телега для сена»). Джозеф Уильям Тернер как мастер пленэрной живописи и предшественник импрессионизма («Дождь, пар и скорость»). Прерафаэлиты и ретроспективность их творческих устремлений.

Основные направления в искусстве Германии: официальный «пруссский» натурализм, салонное искусство, реалистическое направление, возглавленное Адольфом Менделем. Работа Менделя «Железопрокатный завод».

Контрольные вопросы к темам 3.1 – 3.3.

1. Назовите основные стили и направления искусства XVIII века.

2. Какие направления и жанры искусства поддерживали представители просветительской философии?
3. Кого можно считать родоначальником художественной критики?
4. Назовите имена и произведения художников-реалистов.
5. Какие произведения Ж.-Б.-С. Шардена вы знаете?
6. Что такое «лессировочное письмо»? С каким стилем в искусстве XVIII века связано его распространение?
7. Кто автор картины «Смерть Марата»?
8. Назовите ведущих портретистов эпохи.
9. Назовите главные архитектурные сооружения рококо во Франции.
10. Какие фарфоровые производства Европы XVIII века вы знаете?
11. К какому направлению относится творчество Ж.-Б. Греза?

3. Искусство Франции

3.4.1 Первая половина XIX в.

Классицизм. Революционный пафос и реализм творчества Жака Луи Давида в период первой буржуазной революции («Смерть Марата»). Империя Наполеона и изменение сущности искусства. Стил ампир. Отделка интерьеров, орнамент, посуда, ткани, мебель (так называемый «стиль жакоб»). Творчество художников академической школы Антуана Гро, Пьера Поля Прюдона, Франца Жерара. Уравновешенность, гармоничное изящество и вместе с тем холодная чопорность произведений Жана Огюста Доменика Энгра («Апофеоз Гомера», «Большая одалиска»).

Зарождение романтизма и борьба с классицизмом. Работы Теодора Жерико («Плот Медузы», «Скачки в Эпсоме») как попытка передать накал чувств, эмоциональность действия в противовес отвлеченным нормам классицизма.

Творчество Эжена Делакруа. Драматические контрасты, динамичность композиционного построения, яркость красочного решения как основные особенности работ Делакруа («Резня на Хиосе», «Свобода, ведущая народ»). Стремление к необычности и увлечение восточной экзотикой в работах «Алжирские женщины в своих покоях» и др. Монументальная скульптура романтического направления Франсуа Рюд — «Марсельеза». Реализм. Пейзажи и портреты Камиля Коро «Порыв ветра», «Мост в Манте», «Читающая пастушка». Их гармоничность, мягкость форм, тонкость колорита. Изучение родной природы художниками-барбизонцами. Теодор Руссо, Жюль. Дюпре, Шарль Франсуа Добиньи.

Оноре Домье как наиболее яркий представитель обличительного направления в искусстве. Монументальность живописных работ Домье («Прачка», «Дон Кихот»). Крестьянская тематика в творчестве Франсуа Милле («Сборщицы колосьев»). Широкий общественный резонанс и демократизм искусства Гюстава Кур-бе («Похороны в Орнане», «Каменотесы»).

2. Середина и последняя треть XIX в.

Многообразие творческих исканий и появление новых течений. Традиции реализма в творчестве Эдуарда Мане и «музейный» характер его композиций («Олимпия», «Завтрак на траве»). Свежесть восприятия, непосредственность картины «Бар в Фоли-Бержер». Эдгар Дега и его работы из жизни парижской богемы («Абсент»), балета («Голубые танцовщицы»), скачек («Жокей перед скачкой»).

Импрессионизм. Стремление художников передать свежее, непосредственное впечатление от действительности. Разработка новых средств: свободная композиция, изменчивость окружающего мира, колористические достижения на основе установления прямой зависимости цветовой насыщенности и изменяемости предметов. Поиски новых пейзажных мотивов и городские виды Клода Моне («Бульвар капуцинок в Париже»). Жизнерадостность искусства Огюста Ренуара, поэтичность образов парижанок («Девушка с веером»), красочность сцен парижской жизни («Зонтики»). Пейзажи Камиля Писсаро («Бульвар Монмартр в Париже») и Альфреда Сислея. Импрессионистские черты в скульптуре Огюста Родена («Граждане Кале», «Мыслитель»).

Контрольные вопросы к теме 3.4

1. Назовите основные стили и направления европейского искусства XIX в.
2. Что является характерным для стиля «ампир»?
3. В каких странах развивалась ампирная архитектура?
4. Назовите основные работы Ж.-Л. Давида.
5. Что на ваш взгляд является наиболее привлекательным в творчестве Энгра?
6. Назовите произведения французских художников романтиков.
7. Кто является автором картины «Плот «Медузы»»?
8. Кто является автором картины «Хиосская резня»?
9. Назовите имена художников — «барбизонцев».
10. К какому направлению относится творчество Курбе? Милле?
11. Как появилось название группы художников «импрессионисты»?
12. Объясните смысл «импрессионизма» как художественного явления.
13. Назовите основных мастеров постимпрессионизма.
14. Какие направления в искусстве XX века связаны с постимпрессионизмом?

3.5 Основные тенденции развития зарубежного искусства конца XIX—XX в.

Закономерности развития капиталистического общества периода империализма. В. И. Ленин о двух культурах в каждой национальной культуре. Кризис буржуазной культуры. Развитие идеалистических концепций в философии, тяга к подсознательному, интуитивному. Зарождение модернистских направлений в искусстве. Переплетение различных творческих методов в искусстве художников Запада.

Дивизионизм. Своеобразие и монументальность работ Жоржа Сера («Воскресная прогулка в Гранд-Жатт») и Поля Синьяка. Разложение дивизионизма.

Постимпрессионизм. Отсутствие единой программы. Поль Сезанн и его работы «Берега Марны», «Автопортрет», «Персики и груши». Поиски синтеза формы и цвета, четкость конструктивной композиции, стабильность соотношений формы и пространства, красочное богатство. Влияние Сезанна на искусство XX в. Винцент Ван Гог и его повышенный интерес к действительности, элементы субъективизма в его искусстве. Деформация, утрировка реальных форм во имя наибольшей экспрессии. Работы художника «Ночное кафе в Арле», «Прогулка заключенных», «Дорога в Овере после дождя».

Поль Гоген и его стремление уйти от вопросов современности, обращение к символизму. Поэтизация жизни обитателей острова Таити («Жена короля», «А ты ревнуешь?»). Декоративные искания Гогена.

Анри Тулуз-Лотрек, гротескный характер его образов парижской богемы. Значение художника в рождении искусства плаката.

Фовизм. Эстетические позиции. Творчество Анри Матисса. Оптимизм звучания, декоративная условность его картин («Танец», «Красные рыбы»).

Примитивизм. Работы А. Руссо.

Кубизм. Желание выявить структурные особенности пластической формы. Аналитическое разложение формы совмещением различных сторон предмета на одном изображении. Работы Жоржа Брака («Черные рыбы»). Кубизм в скульптуре. Пуризм как разновидность кубизма. Упрощение формы и колорита.

Футиризм. Стремление передать ощущение движения, его скорости и темпа путем расчленения элементов предмета и их многократного повторения на плоскости. Произведения У. Боччони и Д. Северини.

Дадаизм. Отказ от художественных традиций и культуры человечества, отрицание морали в «творчестве» М. Дюшана.

Экспрессионизм. Деформация изображения предмета во имя передачи экспрессии переживания или подсознательного импульса. Картины Э. Нольде, Отто Дикса, Георга Гросса.

Сюрреализм. Причудливая комбинация натуральных и фантастических форм для выражения инстинкта и биологических импульсов «художника-творца». Бредовые,

кошмарные видения, подсознательный мир в работах Сальвадора Дали («Пылающий жираф»).

Абстракционизм — ведущее формалистическое течение в искусстве XX в. Геометрический абстракционизм Малевича и Мондриана. Роль Кандинского в формировании принципов абстрактного искусства. Новое ответвление — ташизм и утверждение в искусстве абсолютного произвола (на примере произведений Поллока).

Поп-арт («массовое» искусство) и оп-арт — новые формалистические течения.

Прогрессивное искусство Западной Европы и Америки. Демократические направления в искусстве как отражение идеологии возросшего пролетарского движения. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на прогрессивную культуру Европы и Америки.

Пабло Пикассо и его место в искусстве XX в. Гуманистическая основа его творчества. Сочетание правдивости и обостренного восприятия действительности с драматизмом и эмоциональной силой в произведениях Кете Кольвиц. Высокий гуманизм и темперамент работ Франса Мазерееля («Расстрел», «Сирена»).

Успехи монументальной французской скульптуры. Поиски выразительности в традициях прошлого, стремление придать образам высокое напряжение в работах Антуана Бурделя («Стрелок Геракл», «Сафо», «Победа»). Творчество Аристиды Майоля, его намерения выразить гуманистический идеал и высокое чувство красоты («Помона», «П. Сезанн», «Река»), Лаконичность пластики Шарля Деспю.

Французский реалистический пейзаж и его ведущие представители. Мечтательный, лирический характер произведений Мориса Утрилло («Улица на Монмартре»). Поэзия современного города, запечатленная в тонких по настроению и красочно-изысканных работах Альбера Марке («Габсбургский порт», «Везувий»).

Прогрессивное искусство США.

Героические пейзажи Рокуэлла Кента, посвященные северной природе. Особенности работ Кента: обобщенные крупные планы, монументальные цветовые отношения, строгая уравновешенность композиции. Творчество Эндрю Уайеса.

Монументальная живопись Мексики и выражение в ней идей борьбы против национального угнетения, за социальное освобождение трудящихся. Экспрессивная заостренность образов, перерастание их в символы философского звучания во фресках Хосе Клемента Ороско в Национальной школе и Дворце правосудия в Мехико. Фрески Диего Риберы, посвященные истории Мексики, борьбе народа за независимость. Сочетание росписи с объемной цветной пластикой в оформлении университетского стадиона в Мехико. Напряженность образного языка в работах Давида Альфаро Сикейроса: энергичная моделировка фигур, динамика пространственных построений.

Неореализм, его происхождение и антифашистская направленность. Социальная острота и эмоциональная яркость произведений французских неореалистов Андре Фужерона и др. Ре-нато Гуттузо как наиболее яркий представитель итальянской школы экспрессионизма. Его произведения («Рокко у патефона», «Пляж», «Девушка, поющая «Интернационал»»). Реалистическая скульптура Джакомо Манцу («Кардинал» и рельефы для Врат смерти собора Св. Петра в Риме).

Контрольные вопросы к теме

1. Какие традиции искусства XIX века продолжали развиваться в XX?
2. Кто из художников конца XIX столетия оказал наибольшее влияние на формирование искусства XX века?
3. Как вы понимаете термин «ретроспективизм в искусстве»?
4. Назовите основные 7отличительные признаки произведения художника-кубиста.
5. В чем особенность художественного языка футуристов?
6. Назовите произведения П. Пикассо кубистического периода.
7. Назовите художников - неоклассиков в европейском искусстве.
- 8.. Назовите памятники архитектуры эпохи конструктивизма?
- 9.. Что такое функционализм в архитектуре? Кто представляет это направление?

- 10 Назовите направления, предшествовавшие сюрреализму и ставшие его основой.
11. Назовите крупнейшего художника сюрреалистического направления и его работы.
12. Как вы понимаете термины «абстракционизм», «оп-арт», «поп-арт»?

4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ РОССИИ

Студент должен знать:

1. основные закономерности развития искусства России;
2. имена деятелей искусства России и их основные произведения;
3. вклад России в сокровищницу мировой культуры.

Уметь:

1. различать произведения искусства России разного периода;
2. анализировать образный строй произведения искусства во взаимосвязи с окружающей средой;
4. понимать искусство России в его диалектическом развитии.

4.1. Искусство Киевской Руси XII века

Искусство на территории России до образования Киевского государства (скифы, античные города Причерноморья, древние славяне). Периодизация. Истоки средневекового искусства Руси. Роль Византии в его становлении. Вопрос о национальном своеобразии. Русское народное искусство как основа развития русской культуры. Сравнительная характеристика системы искусства средневековья и Нового времени. Обусловленность искусства исторической ситуацией, представлением о мире, о месте в нем человека, о его влиянии на искусство.

Разрушение общинно-рабовладельческого строя и развитие феодальных отношений. Взаимоотношение искусства Киевской Руси с византийским искусством. Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи и приспособление их к местным традициям. Развитие традиций деревянного зодчества. Крестово-купольный тип храмов Св. Софии в Киеве и Новгороде. Храм как модель вселенной. Характер размещения мозаичных композиций в Софии Киевской и их художественные достоинства. Торжественный стиль искусства Киевской Руси. Синтез архитектуры и живописи. Символический характер искусства. Роль канона. Специфика мозаики как монументального искусства. Мозаика «Дмитрий Солунский» из Михайловского монастыря в Киеве. Специфика фрески. Сложение иконописи («Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение»). Единый характер искусства Киевского государства и его местные художественные особенности в основных художественных центрах.

Высокий художественный уровень миниатюры и прикладного искусства.

Раздробление Руси на уделы и формирование самостоятельных художественных школ в XII—XIII вв.

4.2. Искусство периода феодальной раздробленности (XII—XIII вв.)

Владимиро-суздальское искусство XII—XIII вв. Роль великокняжеской власти в развитии архитектуры. Применение белого камня. Тесная связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Пропорциональные особенности и характер декоративного убранства. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Сравнение владимиро-суздальского искусства с романским стилем в искусстве Западной Европы. Значение народной деревянной резьбы в ornamentации фасадов архитектурных памятников. Новый, более мягкий образ богородицы в иконе «Богородица Оранта» (называемой Ярославской) по сравнению с мозаикой Киевской Софии. Икона «Дмитрий Солунский». Особенности композиции.

Искусство Новгорода и Пскова XII—XIII вв. Новый характер церковной архитектуры, ее эволюция. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Храм Спаса на Нередице. Предельное упрощение его внутреннего пространства и статичность наружного облика. Фрески церкви Спаса на Нередице, их величавая сила и суровость. Иконопись местной новгородской школы на красном фоне («Иоанн, Георгий и Власий»).

Архитектура и росписи Спасо-Преображенского собора Ми-рожского монастыря в Пскове.

Искусство периода феодальной раздробленности и начала объединения русских земель (XIV—XV вв.). Искусство Новгорода и Пскова. Широкий размах строительства. Тяготение к большой живописности пластических масс архитектуры и декоративному убранству. Изменение техники кладки и материала в архитектуре. Церковь Федора Стратилата и Спаса Преображения на Ильине в Новгороде. Своеобразие условий развития новгородской художественной культуры.

Расцвет монументальной фресковой живописи в XIV в. Роспись церкви Спаса Преображения на Ильине Феофаном Греком. Страстная напряженность и внутренняя сила его образов («Вседержитель», «Авель», «Троица»). Фрески церкви Федора Стратилата и церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода.

Новгородская икона и ее своеобразие. Воплощение в ней народных представлений. Фольклорность и сказочность икон, их тесная связь с народными языческими символами. Линейно-плоскостной характер изображения, декоративность, тонкий ритм в сочетании красок, построение композиции с сохранением «малой глубины». Знаковый (символический) характер иконы в отличие от чувственного, осязаемого характера искусства Италии периода Возрождения. Отличие иконы как своеобразной «модели мира» от европейской картины Нового времени, трактуемой как «вид из окна». Доминанта принципа изображения «как я знаю», а не «как я вижу» в древнерусской живописи. Материалы иконописи. Специфика темперной живописи. Ее сравнительная характеристика с маслом. Причины отсутствия в иконе рамы. Отсутствие иллюзии третьего измерения (пространства). Характер передачи времени в иконе. Совмещение в одном произведении разновременных моментов («Рождество Богоматери», «Георгий с житием», «Битва суздальцев с новгородцами»).

4.3 Искусство Пскова в XIV в.

Уяснение особенностей художественного языка древнерусской иконописи на примере сравнительного анализа родственных по теме произведений средневековья и Нового времени: тема материнства и тема героя-всадника. Тема материнства: «Богоматерь Владимирская» (XI в.), «Богоматерь Толгская» (XIII в.), итальянская «Мадонна со святыми и ангелами» Джотто (1310 г.), нидерландская «Мадонна в церкви» Яна ван Эйка (XV в.), французская «Богоматерь с младенцем» Жана Фуке (XV в.).

Сравнительная характеристика особенностей художественного языка произведений на тему героя-всадника: «Чудо Георгия о змие» (XIV в.), «Св. Георгий» (начало XIV в.), «Св. Георгий» (начало XV в.), «Св. Георгий» П. Учелло (XV в.), «Св. Георгий» Рафаэля (начало XVI в.), «Купание красного коня» Петрова-Водкина (1912 г.). Традиция и новаторство в искусстве.

4.4. Искусство великокняжеской Москвы XIV—XV вв.

Москва — главный центр экономической, политической и художественной жизни страны. Отражение в искусстве идеи единения Руси и освобождения ее от татаро-монгольского ига. Формирование особенностей московской архитектуры и значение владимиро-суздальского наследия. Энергичное движение архитектурных масс, изысканность силуэта, яркость кокошников и мягкость силуэтных линий как специфические черты ранних московских памятников (соборы Успения на Городке в Звенигороде, Спаса Андронникова монастыря).

Московская икона «Архангел Михаил» как воплощение действенного пафоса героической эпохи Куликовской битвы. Переезд в Москву Феофана Грека, его участие в росписи Благовещенского собора. Икона из деисусного чина иконостаса «Богоматерь».

Творчество А. Рублева. Росписи Успенского собора во Владимире. Передача движения с помощью гибкой линии, моделировка формы гибкими мазками. Отличие мягких лирических образов А. Рублева от суровых ликов Ф. Грека. Проникновенная человечность образа Спаса из Звенигородского собора как выражение нового нравственного идеала эпохи. Гармоническая слаженность композиции и колорита в иконе «Троица». Сравнение ее с фреской Ф. Грека и иконой Симона Ушакова (XVII в.) на эту же тему. Традиции

рублевского искусства в московской культуре. Икона «Жены мироносицы у гроба господня».

Отличие московской иконописи от новгородской. Характеристика иконостаса на примере иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (XV—XVII вв.).

4.5. Искусство времени образования Русского централизованного государства (конец XV—XVI в.)

Сложение общерусского централизованного государства. Освобождение от татаро-монгольского ига. Широкое строительство в Москве. Ведущая роль архитектуры среди других видов искусства. Реконструкция Московского Кремля при Иване III. Привлечение итальянских мастеров и возведение монументальных Успенского и Архангельского соборов. Сохранение традиционных приемов русского зодчества и внесение ордерных мотивов. Грановитая палата. Колокольня Ивана Великого. Строительство крепостных укреплений на примере стен Московского Кремля. Церковь Вознесения в Коломенском. Особенности воздействия деревянного зодчества. Шатровое покрытие. Покровский собор, храм Василия Блаженного в Москве.

Дионисий и живопись XVI в. Роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Появление в образах репрезентативности, утонченности и рафинированности. Изысканность цветовых соотношений, затейливый ритм плавных линий. Нарядная декоративность и торжественная праздничность живописи.

Иконы «Распятие», «Богоматерь Одигитрия».

Икона «Митрополит Алексей» в Успенском соборе Кремля.

Усложнение композиций в живописи XVI в., склонность к символике и аллегории, появление бытовых подробностей (икона «Видение Иоанна Лествичника»). Повествовательный характер иконы «Церковь воинствующая» для Успенского собора в Кремле, прославляющей поход Ивана Грозного на Казань. Традиции Дионисия во фресках Успенского собора. Возникновение светских росписей в палатах Кремлевского дворца.

Возникновение Строгановской иконописной школы. Иконы «Святой Никита» работы Прокопия Чирина и «Симеон Столпник», их особенности: манерность характеристик, изощренная тонкость письма, обилие золота и орнамента в деталях, изысканность красочных сочетаний, миниатюрная выписанность. Открытие красоты и поэтичности пейзажа в иконах Строгановской школы.

4.6. Искусство России XVII в.

Социально-политическая борьба в России XVII в. Широкое освободительное движение. Борьба с интервентами. Развитие ремесел и торговли. Подъем русской науки. Влияние этих факторов на развитие культуры. Противоречивость развития культуры. Борьба старого и нового. Возрастание удельного веса светской архитектуры (дворец в Коломенском, Крутицкий терем). Стремление к живописности композиции здания, богатству внешнего убранства, жизнерадостной нарядности. Развитие декоративной тенденции в архитектуре (церкви Троицы в Никитниках. Рождества Богородицы в Путинках, Покрова Богородицы в Филях, Николы в Хамовниках в Москве) как выражение процесса обмирщения культуры. Архитектура Ярославля. Деревянная архитектура XVII—XVIII вв.

Новаторские искания в иконописи, их половинчатость.

С. Ушаков и его живописные произведения. Стремление к реалистичности и к повествовательное™ изображения. Введение светотени в лицах и сохранение традиционного композиционного построения. Работы Ушакова «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица».

Зарождение портретной живописи. Преобладание в «парсунах» плоскостной, декоративной трактовки, внимание к передаче орнамента тканей.

Изменения в иконографии фресок. Ярославские фрески в церкви Ильи Пророка и др. Ковровый, узорчатый характер росписей, обилие жанровых сцен. Влияние ярославских фресок на иконы («Иоанн Предтеча с житием»). Росписи храмов Ростова Великого. Их композиционное и колористическое мастерство.

Высокий уровень развития русского прикладного искусства.

Наращение светских черт в искусстве XVII в. Подготовка перехода к светскому искусству.

Мировое значение средневекового русского искусства.

Средневековое искусство Армении и Грузии.

Вопросы к темам 4.1-4.6.

1. Что такое крестово-купольный тип храм?
2. Какие новые виды искусства появились на Руси после принятия христианства?
3. Что такое «плинфа», Техника с «утопленным» рядом, техника “opus mixtum”, “цемянка”?
4. Когда были построены Софийские собора в Киеве и Новгороде? В чем их сходство? Различия?
5. Что такое “трехлопастное завершение”? В архитектурных сооружениях какого города оно получила наибольшее распространение?
6. Назовите основные архитектурные сооружения Новгорода XII века.
7. Назовите основные архитектурные сооружения Владимира XII – XIII веков.
8. Для какой архитектурной школы характерно использование белого камня и украшение фасадов рельефами?
9. Какие черты романского искусства можно обнаружить в древнерусских памятниках XII века? XIII – XIV веков? Приведите конкретные примеры.
10. В каких музеях хранятся иконы домонгольского периода: «Петр и Павел», «Ангел Златые власы», «Богоматерь Владимирская», «Устюжское Благовещение»?
11. Какая икона считается покровительницей Новгорода?
12. В какой древнерусской иконе впервые появляется конкретно-исторический сюжет?
13. Назовите основные произведения Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова.
14. Назовите имя архитектора, построившего Успенский собор в Московском Кремле.
15. Какой храм послужил образцом для Московского Успенского собора?
16. В каком древнерусском сооружении впервые появляется каменный шатер?
17. Что такое «нарышкинское барокко»? Какие памятники этого стиля вы можете назвать?
18. Что такое «парсуна»?
19. Назовите основные техники древнерусского прикладного и ювелирного искусства.

4.7. Русское искусство XVIII века

Своеобразие развития искусства в России в XVIII в. Переход к светским формам художественного творчества в России. Изменение задач искусства в связи с развитием материалистического мировоззрения. Утверждение принципов реализма, основанных на эстетике просветителей. Творческая переработка русскими художниками достижений западноевропейского искусства Нового времени. Характеристика стилей барокко и классицизма.

Искусство первой половины XVIII в. Эволюция архитектуры от скромных и утилитарных форм «петровского барокко» к торжественной помпезности барокко середины XVIII в. Основание и строительство Петербурга, его планировка. Работы Д. Трезини. Основные черты стиля барокко на примере творчества Ф. Б. Растрелли. Архитектура Москвы рубежа XVII—XVIII вв. Строитель И. П. Зарудный. Особенности его стиля.

Скульптура. Анализ композиционного строя скульптуры Б. К. Растрелли.

Распространение портретного жанра. Парадный и камерный типы портретов, особенности их композиционного и образно-пластического решения. Отражение в портрете нового понимания человека (по сравнению с искусством средневековья). Освоение новой техники живописи маслом. Ее специфика по сравнению с темперой. Портретная живопись И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. Реалистический характер их искусства.

Прикладной характер искусства гравюры. А. Ф. Зубов.

Искусство второй половины XVIII в. Историческая характеристика эпохи. Выражение в искусстве идей просветительства. Создание Академии художеств и ее роль. Новое идейное содержание русского искусства. Становление классицизма, его идейно-художественная сущность.

Дальнейшее развитие архитектуры и градостроительных работ. Творчество В. И. Баженова — вершина русского классицизма. Анализ основных особенностей архитектуры классицизма на примере постройки Баженова — Пашкова дома (ныне старое здание Библиотеки им. В. И. Ленина). Проект Кремлевского дворца. Роль М. Ф. Казакова в формировании архитектурного облика Москвы. И. Е. Старов. Путь к простоте и строгости архитектурных форм. Джакомо Кваренги — выразитель строгого классицизма. Здание Академии наук в Ленинграде. Достижения Чарльза Камерона в области загородного строительства. Ансамбль Павловска.

Изменение в паркостроении: пейзажные парки (Останкино, Архангельское).

Жанры и виды скульптуры. Достижения реалистического портрета в творчестве Ф. И. Шубина. Острота индивидуальной характеристики. Пластическое мастерство. Классицизм в русской скульптуре второй половины XVIII в. Следование высоким заветам античности, основанным на идеях гражданственности и патриотизма. Памятник Петру I Э. М. Фальконе. Изучение на его примере основных особенностей, присущих монументальной скульптуре. Станковая пластика М. И. Козловского, ее характерные качества.

Становление исторического жанра живописи. А. П. Лосенко и интерес к темам из русской истории. Анализ характерных особенностей классицизма на примере картины «Прощание Гектора с Андромахой». Лосенко как один из основателей русской художественной педагогики. Расцвет портретного искусства. Камерный портрет в творчестве Ф. С. Рокотова. Глубокая человечность и душевная теплота в его произведениях. Особенности лессировочной живописи. Роль тонких тональных переходов в живописной системе Ф. Рокотова.

Многогранность творчества Д. Г. Левицкого. Парадные и интимные портреты. Реалистическая направленность его искусства.

В. Л. Боровиковский и развитие им темы человеческой личности, ее внутреннего Пира. Живопись В. Боровиковского как связующее звено с искусством начала XIX в. Утверждение сентиментализма. Роль пейзажа в портретах художника.

Зарождение пейзажа как самостоятельного жанра. Городской пейзаж Ф. Я. Алексеева. Композиция идеального пейзажа в произведениях С. Ф. Щедрина и Ф. Матвеева. Декоративность их пейзажей.

Первые шаги бытовой живописи. Художники Иван Фирсов и Михаил Шибанов. Позднее появление и незначительное распространение жанра.

Итоги развития искусства XVIII в.

Контрольные вопросы к теме

1. Назовите особенности русской архитектуры петровского времени.
2. Архитектура каких европейских стран служила образцом для русских построек петровского времени?
3. Назовите наиболее значительные памятники архитектуры первой трети XVIII века.
4. Какие жанры получили развитие в живописи первой трети столетия?
5. Каковы стилистические особенности русского портрета первой половины столетия?
6. Назовите ведущих художников первой половины столетия.
7. Какое место в русской культуре занимает гравюра?
8. Назовите имя ведущего русского гравера петровского времени.
9. Кто был создателем русского фарфора?
10. Какова роль А. П. Лосенко в развитии русской академической школы живописи?
11. Раскройте аллегорическое содержание картины Д. Г. Левицкого «Портрет Екатерины II Законодательницы».
12. Назовите произведения Ф. С. Рокотова. В каком жанре работал художник?

- 13.С каким направлением в искусстве XVIII века связано творчество В.Л. Боровиковского?
14. Назовите памятники русского классицизма в Петербурге? В Москве? Усадебные комплексы?
- 15.В чем особенность русского классицизма?
- 16.Что такое «россика»?
- 17.Кого можно считать родоначальником русской пейзажной живописи?
- 18.Назовите авторов «Медного всадника», памятника А.В. Суворову на Марсовом поле.
- 19.Какие жанры получили развитие в русской скульптуре столетия?
- 20.В каком жанре работал Ф. Шубин?

4.8 Русское искусство первой половины XIX века

Кризис и разложение феодально-крепостнической системы. Развитие капиталистических отношений. В. И. Ленин о трех этапах освободительного движения в России. Воздействие общественных событий — войны 1812 г., восстания декабристов, революционного движения 1840-х гг. на русскую художественную культуру. Развитие эстетической мысли. В. Г. Белинский и его эстетика. Путь искусства от классицизма и романтизма к критическому реализму.

Развитие городского ансамбля, синтез архитектуры и скульптуры. Строительство общественных зданий. Выражение в архитектуре высокого классицизма патриотических идей. А. Н. Воронихин (Казанский собор (ныне Музей религии и атеизма АН СССР), Горный институт). Тома де Томон и его работа над проектом здания Биржи (ныне Военно-Морской музей). Творчество А. Д. Захарова. Адмиралтейство как вершина архитектуры классицизма начала XIX в. Ансамбли К. И. Росси. Дворцовая площадь. В. П. Стасов.

Московская архитектура после 1812 г., ее особенности. Работы московских зодчих О. И. Бове, Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьева.

Успехи русской скульптуры. Творчество И. П. Мартоса. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Выражение в нем патриотического подъема начала XIX столетия. Ф. Ф. Щедрин и его монументально-декоративная скульптура, украшающая здание Адмиралтейства. Барельефы Ф. П. Толстого на темы Отечественной войны 1812 г. Памятник Крылову, кони на Аничковом мосту П. К. Клодта. Б. И. Орловский и его памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли в Ленинграде.

Академическая живопись. Исторический жанр в творчестве Г. И. Угрюмова, А. И. Иванова, В. К. Шебуева и А. Е. Егорова. Академическое искусство (Ф. А. Бруни «Медный змий»). Романтизм в творчестве О. А. Кипренского (портреты А. К. Швальбе, мальчика Челищева, Е. П. Ростопчиной, автопортреты). Идеал Кипренского, отражение в нем черт общественного подъема. Особенности русского романтизма. В. А. Тропинин и его место в русской живописи первой половины XIX в. Элементы жанра в его портретном творчестве. Тропинин как антипод Кипренского. «Домашний» характер портретов Булахова, Равича, Зубовой. Сравнительная характеристика портретов Кипренского и Тропинина (на примере портретов А. С. Пушкина или портрета мальчика Челищева с портретом сына).

Историческая картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Сочетание в ней классицизма и романтизма. Эволюция творчества художника от идиллического мировосприятия к трагическому. Соединение открытой романтизмом динамики форм, выразительности движения с устойчивостью композиции классицизма. Знаменательность обращения Брюллова в исторической картине не к отдельному герою, а к человечеству, его судьбе. Отзвук в картине социальных сдвигов, исторических перемен, происшедших в начале XIX в. Парадные и интимные портреты К. П. Брюллова. Театрализация и декоративность парадных портретов («Всадница»). Психологическая выразительность интимных портретов (на примере портретов Н. В. Кукольника, портрета археолога М. А. Ланчи и автопортрета). Путь Брюллова от романтизма к реалистическому образу в портретном жанре. Значение творчества художника. Школа Брюллова. Т. Шевченко.

Гениальный русский художник А. А. Иванов. Его идеи о роли и назначении искусства и художника. Отражение в его творчестве передовых освободительных стремлений эпохи.

Нравственные искания художника, воплотившиеся в картине «Явление Христа народу». Идеиный смысл и демократические основы картины. Этический романтизм Иванова. Идея нравственного преобразования людей как основа творчества Иванова. Реалистические тенденции и академические условности главной картины Иванова. Всемирно-исторический процесс в библейских эскизах. Монументальный стиль Иванова. Его ранние картины на мифологическую тематику («Аполлон, Кипарис и Гиацинт»). Пленэрная живопись в пейзажах Иванова как предвидение достижений живописи конца XIX в.

Развитие пейзажной живописи. Реалистическая направленность пейзажей С. Ф. Щедрина. Передача в пейзаже света и воздуха.

Родоначальник бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианов. Произведения на крестьянскую тему. Поэтичность его творчества. Народные персонажи — главные герои его произведений. Специфические особенности жанровой живописи Венецианова. Односложность действия, отсутствие сюжетного развития и конфликта, критического начала. Поэтический характер образов картин «На жатве. Лето», «На пашне. Весна». Открытие Венециановым национального сельского пейзажа. Единство человека с природой в картине «Спящий пастушок». Величие простого мира в жанровых сценах Венецианова. Школа Венецианова. Метод преподавания.

Отражение идейных исканий 40-х гг. XIX в. в живописи П. А. Федотова. Путь художника от внешне карикатурного подхода ранних рисунков к аналитическому реализму зрелых произведений («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка»). Передача трагической сути окружающей жизни в картинах «Анкор, еще анкор!» и «Игроки». Развитие живописной системы мастера. Значение первого этапа критического реализма для искусства второй половины XIX в. Его особенности. Федотов и Гоголь.

4.9. Русское искусство второй половины XIX века

Сосредоточение творческих проблем вокруг главных противоречий общественной жизни, социальная заостренность художественного творчества. Борьба с реакционным академизмом. «Бунт 14-ти» в Академии художеств. Значение деятельности Товарищества передвижников. Единство идейно-художественных устремлений русской литературы, живописи и музыки второй половины XIX в. Утверждение принципов национальности и народности в творчестве передвижников. Роль В. В. Стасова и П. М. Третьякова в художественной жизни России.

Живопись 1860-х гг. Бытовые картины обличительного характера в живописи 1860-х гг. и их художественные особенности. Произведения И. М. Прянишникова, В. И. Якоби, В. В. Пукирева, Н. В. Неврева. Развитие бытового жанра. Сюжеты и темы. Социально-обличительный характер картин В. Г. Перова («Сельский крестный ход на пасхе», «Проводы покойника», «Утопленница»). Произведение художника «Последний кабац у заставы» — новый шаг в развитии реалистического метода: изменение сюжета от повествовательно-дидактического к эмоционально-лирическому. Возрастание значения пейзажа в картинах Перова второй половины 1860-х гг. Глубина и многогранность психологической характеристики в портретных произведениях Перова. Портрет Ф. М. Достоевского. Перов — педагог. Роль Московского училища живописи, ваяния и зодчества в развитии русского реалистического искусства.

Творчество художников-передвижников 1870— 1880-х гг. Программа передвижников. Развитие в их творчестве различных жанров — бытового, исторического, портретного, пейзажного. Мировое значение искусства передвижников.

И. Н. Крамской и его роль в создании и деятельности «Первой Санкт-Петербургской артели свободных художников» и «Товарищества передвижных художественных выставок». Идея картины «Христос в пустыне». Использование художником евангельского сюжета для воплощения своей этической программы. Создание Крамским портретной галереи деятелей культуры своего времени. Портреты Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, П. М. Третьякова — «властителей дум» своего времени.

Сложность творческого пути Н. Н. Ге. Интерес художника к евангельской тематике, истолкованной в духе «нравственного христианства» («Тайная вечеря», «Что есть

истина?», «Голгофа», «Распятие»). Ге и Толстой. Психологическая выразительность картины «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Анализ композиции картины. Отражение борений мысли и чувства в портретных образах А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, автопортрете художника.

Бытовая живопись передвижников. Главные темы. Стремление к многогранной трактовке явлений действительности.

В. В. Верещагин и развитие батального жанра в русской живописи XIX в. Особенности творчества Верещагина. Публицистичность его искусства. Серии картин. Интерес к быту народов.

Обращение к русской природе в пейзаже. Стремление художников раскрыть ее состояние и дать рассказ о ее жизни в связи с жизнью народа. Лирический характер пейзажей А. К. Саврасова («Грачи прилетели», «Проселок»). Простота мотива, внимание к внутреннему богатству внешне простого пейзажа.

Пейзажи И. И. Шишкина («Рожь», «Лесные дали»). Эпическая тема у Шишкина.

Романтическая взволнованность в картинах природы Ф. А. Васильева («Оттепель», «Мокрый луг»).

Интерес к декоративной выразительности и световым эффектам в картинах А. И. Куинджи («Березовая роща», «Ночь на Днепре»). Преподавательская деятельность художника.

Пейзажи В. Д. Поленова. Достижения Поленова в области живописи на открытом воздухе (пленэр). Педагогическая деятельность художника.

Пейзажи И. И. Левитана. Завершение развития передвижнического пейзажа. Правдивость и эмоциональность образов русской природы. Выражение демократических идей. Стремление в пейзажной живописи к картинности и обобщенности («Над вечным покоем», «Владимирка», «Золотая осень», «Март», «Озеро»). Значение творчества Левитана для развития русского и с лирического пейзажа.

Маринист И. К. Айвазовский. Романтические и реалистические тенденции в его живописи («Девятый вал», «Черное море»).

Творчество И. Е. Репина — высшее достижение искусства передвижников. «Бурлаки» — новаторское решение темы народа. Монументальный, синтетический характер решения картины на современный сюжет. Портреты Репина и их место в дальнейшем развитии его творчества. Картины на крестьянскую и революционную тему («Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). Картины исторического жанра («Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Поздний период творчества. Групповой портрет «Торжественное заседание Государственного Совета...». Острота характеристик и живописная свобода. Мастерство Репина. Мировое значение его творчества.

Историческая живопись В. И. Сурикова — высший этап в развитии русской исторической живописи. Мировое значение Сурикова. Показ истории как истории народа. Глубокое понимание художником исторических процессов. Тема народной трагедии («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Тема силы и единства народа («Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»). Анализ композиционного и колористического построения картин Сурикова.

Сказочные и эпические сюжеты в творчестве В. М. Васнецова. Его стремление найти живописный эквивалент поэтическим фольклорным образам («После побоища Игоря Святославича с половцами», «Аленушка», «Три богатыря», «Иван Грозный»). Театрально-декорационные работы Васнецова («Снегурочка»).

Архитектура второй половины XIX в. Стиль эклектики: «а ла русс», второе барокко, второе рококо, псевдоготика. Совершенствование строительной техники. Смешение исторических стилей. Верхние торговые ряды (теперь здание ГУМа), архитектор А. Н. Померанцев.

Контрольные вопросы к темам 4.8 – 4.9 .

1. Назовите представителей романтизма в русской живописи и графике.
2. Назовите ансамбли и отдельные архитектурные сооружения позднего классицизма в Петербурге.
3. Какие ансамбли Петербурга связаны с именем Росси?
4. Назовите наиболее значительные произведения портретного жанра, созданные в России первой половины XIX века.
5. Кто написал картину «Гибель Помпеи»?
6. Сформулируйте основные принципы художников-«передвижников».
7. Обозначьте эволюцию бытового жанра в русском искусстве столетия.
8. Какие варианты исторической картины мы находим в творчестве русских художников второй половины XIX века?
9. Назовите наиболее известные памятники архитектуры второй половины XIX века в России и на Западе.
10. Как вы понимаете термин «эkleктика»?
11. В каких странах впервые были сформированы теоретические и практические основы стиля «модерн»?
12. Назовите наиболее значимые, на ваш взгляд, произведения русского искусства конца XIX века.

4.10. Русское искусство конца XIX – начала XX веков

Начало империалистического этапа в развитии капитализма в России. Воздействие революции 1905 г. на искусство. Нарастание кризиса буржуазной культуры. Главные художественные объединения, основные направления в искусстве этого периода. Многогранность искусства. Художественные школы.

Развитие бытового жанра у художников, продолжающих традиции передвижников. Творчество А. Е. Архипова, С. А. Коровина, Н. А. Касаткина, С. В. Иванова. Новый характер трактовки бытового сюжета. Новые композиционные и живописные решения. Крестьянская и революционная тема в творчестве жанристов.

Дореволюционный период творчества М. В. Нестерова.

Жанр бытовой исторической картины в творчестве А. П. Рябушкина. В. А. Серов — крупнейший художник конца XIX — начала XX в. Импрессионистические черты в раннем творчестве. Достижения в области пленэра. Обострение психологической характеристики. Тема творческой личности. Парадные и интимные формы портрета у Серова (портреты К. А. Коровина, М. Н. Ермоловой, Ф. И. Шаляпина, «Дети»). Анализ композиционного, пространственного и цветового решения портрета М. Н. Ермоловой. Характер живописной эволюции творчества Серова. Близость его поздних произведений стилистике модерна. Историческая и мифологическая тема («Петр I», «Похороны Н. Баумана»). Образы счастья, гармонии человека и природы в картинах «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая». Графическое мастерство Серова. Иллюстрации к басням И. А. Крылова. Темы событий 1905 г. в его творчестве.

К.А. Коровин — блестящий мастер живописного этюда. Черты импрессионизма в его искусстве («Парижские огни»).

Трагический характер творчества М. А. Врубеля. Символизм. Стремление к большому стилю. Поиск монументальных форм. Обращение к наследию русско-византийской монументальной живописи. Значение фантастического преображения реальности в его живописной системе. Нарастание индивидуализма в восприятии действительности. Образ Демона в иллюстрациях и произведениях живописи. Демон как духовный автопортрет художника. Картины на сказочные сюжеты («Пан», «К ночи»). Сравнительный художественный анализ «Богатыря» Врубеля с картиной Васнецова «Три богатыря». Особенности художественной формы Врубеля. Живописный талант художника. Декоративные панно. Театральные декорации.

Творчество В. Э. Борисова-Мусатова. Импрессионизм как исходный пункт творческого развития художника. Переход к постимпрессионистической системе в ее живописно-

декоративном варианте в зрелый период творчества.. Близость объединению «Мир искусства». Картины «Водоем», «Призраки».

Программа объединения «Мир искусства» и его состав. Уход от современности в прошлое, тонкая поэтизация старины, налет стилизации в изображении человека и природы. Достижения в станковом творчестве, главным образом в области графики и театральной декорации, возрождение книжной иллюстрации. Творчество А. Н. Бенуа, К. А. Сомова, М. В. Добужинского, И. Я. Билибина, Л. С. Бакста, Е. Е. Лансере и других мастеров начала века — Б. М. Кустодиева, З. Е. Серебряковой, И.Э.Габаря, связанных с «Миром искусства» во время революции 1905 г.

«Союз русских художников». Отстаивание им прав национальной тематики в противовес программному «западничеству» объединения «Мир искусства». Преобладание пейзажного жанра живописи. Непосредственность и свежесть восприятия природы, любовная поэтизация образов крестьянской России. Активные участники выставок союза — Ф. А. Малявин, К- Ф. Юон, А. А. Рылов и др.

Искусство 1905—1917 гг. Влияние революции на творчество художников. Углубление и расширение художественных связей с европейским искусством. Основные группировки художников. Футуризм и абстракционизм. Близость «Голубой розы» поэтике символизма. Объединение «Бубновый валет». Творчество П. П. Кончаловского, И. И. Машкова, А. В. Лентулова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька. Преобладание натюрмортного жанра.

Теоретики и практики абстракционизма в России. В. В. Кандинский и К. С. Малевич. Контррельефы В. Е. Татлина.

4.11. Искусство России XX века

Существование многочисленных художественных группировок и объединений в искусстве 20 – х годов.

Образование союза советских художников (1932). Утверждение идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. Строительство метрополитена.

Искусство в годы Великой Отечественной войны

Художники – фронтовики. Графика. Ведущее место в годы войны агитационно – массовых форм искусства. И.М. Тоидзе «Родина – мать зовет». Создание изобразительной летописи Великой Отечественной войны.

Искусство 1945 – 1960-х годов XX века

Восстановление разрушенного хозяйства. Многообразие жанровой тематики. Успехи книжной графики. Тема борьба за мир. Создание мемориальных ансамблей в скульптуре.

Искусство 60-х – 70-х годов XX века

Первый съезд художников СССР (1957). Высокая гражданская и нравственная ответственность художников. Создание образа – современника – человека – труженика. Волна эмиграции: М. Шемякин, Э. Неизвестный и тд. Обращение художников к жизни в самых разных ее проявлениях.

70-е годы. Язык символов, метафор, притч.

90-е. Открытие частных галерей. 1999 – открытие музея современного искусства.

Восстановление Храма Христа Спасителя.

Сложный путь развития, самые различные стили и стилевые концепции. Стирание границ между жанрами, сближение видов искусства.

Контрольные вопросы к темам 4.10 – 4.11.

1. Назовите памятники русского модерна и их авторов.
2. Развивался ли неоклассицизм в России?
3. Назовите художников - неоклассиков в русском искусстве.
4. Назовите памятники архитектуры эпохи конструктивизма?
5. Что такое функционализм в архитектуре? Кто представляет это направление?
6. Назовите направления, предшествовавшие сюрреализму и ставшие его основой.
7. Назовите представителей русского авангарда.

8. Какие выставочные объединения и общества существовали в России первой четверти XX века?
9. С какими выставочными объединениями связаны имена М. Ларионова и Н. Гончаровой?
- 10.. Назовите всемирно известное произведение К. Малевича.
11. Предтечей какого направления может считаться В. Кандинский?
12. Назовите памятники русского модерна и их авторов.
13. Назовите художников объединения «Мир искусства».

Основная литература:

Максимович В.Ф. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. Пер. с фр./ А. Моран. - М.: Искусство, 1982

Максимович В.Ф. Народное декоративно - прикладное искусство: Учеб. Пособие для студентов высш. и средн. проф. учеб. Заведений традиц. дек.-пр. иск-ва. Ч. 1. - М: ВШНИ, 1999. - 129 с.

Максимович В.Ф. Народное декоративно - прикладное искусство : Учеб. Пособие для студентов высш. и средн. проф. учеб. Заведений традиц. дек.-пр. иск-ва. Ч. 2 /. - М: ВШНИ, 1999. - 64 с

Алленов М. и др. Мастера русской живописи. Изд. «Белый город», 2007 г.

Александров В.Н. История русского искусства. Минск, «Харвест» 2004 г.

Ильина Т.В. «Русское и советское искусство», М. «Высшая школа» 1989 г

Ильина Т.В. «Западноевропейское искусство», М. «Высшая школа» 1989 г.

Дополнительная литература:

Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 79 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы Международных научно-практических конференций

Академическое издание «История русского искусства» 10 томов, М. «Искусство» 1948 г.

Алпатов М.В. «Всеобщая история искусств»

Книги о жизни и творчестве художников

Каталоги музеев, репродукции, художественные альбомы, альманахи, журналы.

/ Электронные ресурсы:

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2013г.

«Культурология. История мировой культуры». (Учебник) изд-во ЮНИТИ-ДАНА. 2012г.

Грушевицкая Т.Г. Культурология М.: Изд-во ЮНИТИ. 2010г.

Сокольников Н.М. История изобразительного искусства. М.: Издательский центр «Академия», 2007 г.

Голицына И. История русской живописи. Рубеж 19-20 вв. Цвет. иллюстрации. М.: Изд-во «Белый город». 2007г.

Энциклопедия цв. иллюстр. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. М.: «Оникс», 2006г

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

^ Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	
уметь:	
• Определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;	Тестирование
Применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности	«Угадай-ка» по шедеврам мировой живописи
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств;	Критический анализ произведений
ОК1,2,4,8,11 ПК1,2,ПК2.2,ПК2.7	Работа на занятиях
Знать:	
основные этапы развития изобразительного искусств ;	Работа с энциклопедиями, альбомами по искусству и критическими статьями
• Основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики;	Тестирование по терминологии, работа на семинарах
• ОК1,2,4,8,11 ПК1,2,ПК2.2,ПК2.7	