

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ХД

_____ Наконечный Ю.Г.

« ____ » _____ 200_ г.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности 070601 – «Дизайн среды», «Дизайн костюма»

070603 – «История интерьера»

070801 – «Декоративно-прикладное искусство»

Составитель: С.В. Московченко

Благовещенск

2007

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

С.В. Московченко

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История культуры и искусства» для студентов очной формы обучения специальности: 070601 – «Дизайн среды», «Дизайн костюма», 070603 – «Искусство интерьера», 070801 – «Декоративно-прикладное искусство». Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007.

Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным стандартом ОПД.Ф.01 ГОУВПО для специальности 070601, 070603, 070801 и включает в себя раздаточные и учебные материалы к занятиям, руководство по организации самостоятельной, индивидуальной работы студентов, промежуточный контроль знаний с указанием тем лабораторных работ, критерии оценки, руководство по выполнению семестрового задания, рефераты обобщающего характера, методические рекомендации для преподавателей по художественному анализу памятников искусства, приложения по проверке остаточных знаний (тесты, задачи, задания), словарь понятий и терминов.

Рецензент:

Амурский государственный университет, 2007.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Рабочая программа учебной дисциплины

1. Методические указания по изучению дисциплины.
2. Раздаточные и учебные материалы к занятиям.
- Руководство по организации самостоятельной работы студентов с учебной литературой.
 1. Стандарт. Федеральный компонент.
 2. Учебно-методические материалы.
 5. Основная и дополнительная литература.
 6. Промежуточный контроль знаний, с указанием тем.
 7. Основные разделы и темы для изучения дисциплины «История культуры и искусств»
 8. Рефераты обобщающего характера:
 - 8.1. Историко-художественные рефераты
 - 8.2. Рефераты, посвященные вопросам развития искусства на одном из этапов.
 - 8.3. История жанра.
 - 8.4. Рефераты, посвященные анализу работы художников одного творческого объединения или разных творческих объединений одного времени.
 - 8.5. Историко-теоретические рефераты.
 - 8.6. Монографические работы «Творчество одного художника».
 - 8.7. История создания и анализ одного произведения или ансамбля.
 - 8.8. Примерный список тем для анализа одного произведения: живопись, скульптура, архитектура.
 - 8.9. Примерный список тем для сравнительного анализа: живопись, архитектура.
 9. Методические рекомендации для преподавателей по художественному анализу (анализ формы) памятников искусства.
 10. Экзаменационные вопросы
 11. Критерии оценки работ по истории искусств.
 12. Приложения по проверке остаточных знаний у студентов: тесты, задачи, задания.
 13. Словарь понятий и терминов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Пояснительная записка

К курсу «История культуры и искусства»

«История культуры и искусства» является общепрофессиональной дисциплиной по подготовке студентов специальности 070601, 070603, 070801.

В процессе изучения курса студенты приобретают профессиональные знания и навыки в искусстве, смотреть и понимать произведения искусства, что является подготовкой для дальнейшего изучения истории мировой культуры и истории искусств.

Студентам необходимо знать, что представляют собой все виды искусства, какова история их возникновения и развития, каковы их художественные особенности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- главная задача курса - это раскрытие своеобразия основных видов искусства
- раскрытие основных художественных особенностей и средств художественной выразительности основных видов.
- научить систематизировать и вести сравнительный анализ произведений искусства.

Занятия «Историей культуры и искусства» способствуют:

- выработке у студентов сознательного эстетического подхода к явлениям жизни и искусства.
- формированию сферы их духовных и профессиональных интересов.
- вырабатываются умения видеть прекрасное, понимать его значение и использовать опыт в профессиональной деятельности.
- овладение и знание опыта предыдущих эпох и народов способствуют повышению культурного уровня будущих специалистов.
- добиваться высокого профессионального мастерства.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА

Курс «История культуры и искусства» состоит из 330 лекционных часов, 330 часов самостоятельной работы студента, зачета в 4,6,9, экзамена в 2,3,5,7,8, 10 семестрах.

Программа курса включает основные разделы по истории культуры и искусства Древних цивилизаций и античности, западноевропейского искусства в средние века, искусства Восточных стран в средние

века, искусства эпохи Возрождения, искусства эпохи Барокко и Рококо, древнерусское искусство, искусство Западной Европы и России 19-нач. 20 в., характеристику основных направлений в искусстве современной эпохи.

Материал курса излагается в строгой хронологической последовательности и содержит информацию об основных самых характерных видах искусства той или иной эпохи в рамках классификации по материалам.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. История первобытного искусства. Искусство древнего мира. (Учебно – методическое пособие, Благовещенск 2001 г. , АмГУ. Авторы: Н.В. Верещагина, Г.Г. Ольшанская).

2.РАЗДАТОЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ

- 1.Основная и дополнительная литература по истории культуры и искусств, методические пособия.
2. Учебные и творческие живописные работы студентов, которые собираются преподавателями в время семестровых просмотров и организуются по темам.

Занятия по «истории культуры и искусства» ведутся в тесной связи с учебными дисциплинами по ДПИ, основам искусствоведения, истории костюма, истории дизайна, истории интерьера, основам композиции ДПИ.

Лекционные занятия сопровождаются показом репродукций, слайдов, видеофильмов, CD.

Даются самостоятельные задания по работе и поиску информации в Интернете, работа с литературой, самостоятельная работа в музее. Написание контрольных и реферативных работ по определенной тематике. Даются задания по работе со словарем.

1. РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

За весь курс обучения студенты должны выработать:

- знание хронологии
- знание специфики предмета
- основные стилистические признаки искусства стран, народов и эпох
- навыки характеристики искусства определенной эпохи, умение сравнивать искусство того или иного периода
- умение составлять классификацию видов

- иметь понятие образной, сравнительной и исторической характеристики предметов искусства
- уметь вести поиск необходимой литературы и любой информации по культуре и искусству
- уметь делать обзор литературы по заданной тематике
- уметь оформлять контрольные и реферативные работы по искусству
- уметь конспектировать лекции, литературу и работать со словарем

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

- ведение конспектов лекций,
- работа со словарем,
- работа с литературой,
- работа с изоматериалом,
- посещение музея и выставок,
- работа в Интернете,
- реферативная работа

4. СТАНДАРТ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОПДФ.01 История культуры и искусства

Культура первобытного общества: история предметного мира Древнего Египта, Античной Греции и Рима; предметная культура Востока (Китай, Индия и др.).

Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения.

Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира.

XX век. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Культура второй половины XX века и перспективы развития предметного мира.

Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств, место искусства и жизни. Взаимосвязь всемирной истории и истории искусств.

История и развитие искусства от древности до наших дней. Общие и уникальные для каждого региона и страны историко-художественные, социальные и национальные свойства искусства. Уровень развития художественной жизни различных регионов мира, взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств с эпохами всемирной истории; история

больших художественных стилей, эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала XX века.

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, Барокко, Рококо, эпохи Великой Французской революции и Империи, Романтизм и Модерн. Знакомство с творчеством великих мастеров прошлого.

Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке и Африке. Особенности развития искусства в различных регионах мира.

Искусство Древней Руси; русское искусство XVIII-XIX вв.; искусство XX века в России; самобытность русского искусства и его связь с развитием Российского государства.

История Византии как основа формирования русского искусства. Влияние западноевропейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в XUI-XIX вв.

Мировое искусство в конце XIX вв. и факторы, повлиявшие на его формирование.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура; особенности развития культуры и искусства во второй половине XX века.

Направления и теории в истории искусств. Школы современного искусства

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Основная и дополнительная литература

ОСНОВНАЯ

1. История зарубежного искусства: Учебник для учащихся средних художественных учебных заведений /под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 2001.
2. История русского искусства: Учебник для учащихся средних специальных учебных заведений искусства и культуры. /Отв. Ред. В.И. Плотников. – М., 2000
3. История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., 2003.
4. Искусств: Иллюстрированная энциклопедия – Минск. Белфакс, 2002.
5. Жестоу Б. Архитектура. Ренессанс. – М.: Астрель, 2003.
6. «Импрессионизм»: Художественные направления и стили. – М.: Олма-Пресс, 2004.
7. Камекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре. – М.: Просвещение, 2000.
8. История искусств: Античность. – М.: СПб: «Северо-Запад Пресс», 2002.
9. Андреев Л. Сюрреализм. История. Теория. Практика. – М.: Темос, 2004.
10. Останина Е.А. Мастера авангарда. – М.: Вей, 2003.

11. Сарабьянов Д.В. Модерн: История стиля. – М.: Таларт, 2001.
12. импрессионизм: Мастера, предшественники, последователи. Энциклопедия. – М.: Эксмо, 2003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – нач. XX века. – М., 1989.
2. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1963.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Т.1,2. – М., 1976.
4. Бадж Э. Легенды о египетских богах. – М., 1997.
5. Барская Н.А. Сюжеты древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. – М., 1991.
7. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1990.
8. Вагнер Г. К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
9. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М., 1995.
10. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3-х т. – СПб., 1995 – 1997.
11. Всеобщая история искусства: в 6 т. / Под ред. Б.В. Веймарна, Б.Р. Виппера, А. А. Губера. – М., 1956 – 1966.
12. Долгополов И.В. Рассказы о художниках. – М., 1986.
13. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1987.
15. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М., 1983.
16. Ильина Т.В. История искусств. - М., 1989, 1994.
17. Искусство стран Востока / Под ред. Р.С. Васильевского. – М., 1986.
18. История искусства зарубежных стран: В 3 т./ Под ред. М.В. Доброклонского.- М., 1980- 1986.
19. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1979 – 1981.
20. История искусства зарубежных стран: Средние века и эпоха Возрождения. – М., 1982.
21. История русского искусства: В 13 т./ Под ред. Н.Е. Грабаря. – М., 1953 – 1964.
22. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVI –
23. XX вв. – Л., 1990.
24. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – СПб., 1994.
25. Крамер С. История начинается в Шумере. – М., 1991.
26. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. – М., 1994.
27. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

28. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М., 1982.
29. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984
30. Любимов Л. Искусство Древней Руси: Кн. Для чтения. – М., 1980.
31. Мифы и легенды народов мира: В 2 –х т. – М., 1988.
32. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 – х т. – М., 1991 – 1992.
33. Мифологический словарь. Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М., 1991.
34. Очерки истории искусства. / Под ред. Н.Е. Григоровича и Г. Н. Поспелова.- М., 1987.
35. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х т. – М., 1986.
36. Ревальд Д. История импрессионизма. – М., 1994.
37. Ревальд Д. История постимпрессионизма. – М., 1996.
38. Словарь античности. Пер. с нем. – М., 1994.
39. Советское изобразительное искусство. 1941 – 1960. – М., 1981.
40. Ткачев В. Н. История архитектуры. – М., 1987.
41. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М., 1996.
42. Чегодаев А. Д. Искусство США 1675 – 1975. – М., 1976.
43. Шрамкова Г.И. Искусство Возрождения. – М., 1977.

6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, С УКАЗАНИЕМ ТЕМ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	ВСЕГО	ТЕОР	ПРАКТ
<i>СЕМЕСТР 1</i>			
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА	36		
ВВЕДЕНИЕ	28	28	
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА			
ТЕМА 1.1. Искусство первобытного общества	8	8	
<i>СЕМЕСТР 2 ЭКЗАМЕН</i>	30		
ТЕМА 1.2. Искусство Древнего Египта	7	7	

ТЕМА 1.3. Искусство Передней Азии	4	4	
ТЕМА 1.4. Эгейское искусство	4	4	
ТЕМА 1.5. Искусство Древней Греции	8	8	
ТЕМА 1.6. Искусство Древнего Рима	7	7	
СЕМЕСТР 3 ЭКЗАМЕН	36		
РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ			
ТЕМА 2.1. Искусство Византии	10	10	
ТЕМА 2.2. Романское искусство	4	4	
ТЕМА 2.3. Готическое искусство	6	6	
ТЕМА 2.4. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока	4	4	
ТЕМА 2.5. Искусство Индии	4	4	
ТЕМА 2.6. Искусство Китая	4	4	
ТЕМА 2.7. Искусство Японии	4	4	
СЕМЕСТР 4 ЗАЧЕТ	36		
РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ			
ТЕМА 3.1. Искусство Возрождения в Италии	10	10	
ТЕМА 3.2. Искусство Возрождения в Центральной Европе	8	8	
РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО 17В			
ТЕМА 4.1. Искусство Италии 17 в	2	2	

ТЕМА 4.2. Искусство Фландрии 17в	4	4	
ТЕМА 4.3. Искусство Голландии 17в	4	4	
ТЕМА 4.4. Искусство Испании 16 – 17 вв	4	4	
ТЕМА 4.5. Искусство Франции 17 в	4	4	
СЕМЕСТР 5 ЭКЗАМЕН	36		
РАЗДЕЛ 5. ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗО ИСКУССТВО 18В			
ТЕМА 5.1. Искусство Франции 18в (до 1789г.)	14	14	
ТЕМА 5.2. Искусство Италии 18в	12	12	
ТЕМА 5.3. Искусство Англии 18в	10	10	
СЕМЕСТР 6 ЗАЧЕТ	36		
РАЗДЕЛ 6. ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗО ИСКУССТВО 19В			
ТЕМА 6.1. Искусство Англии 19в	4	4	
ТЕМА 6.2. Искусство Испании к 18 – н 19вв	5	5	
ТЕМА 6.3. Французский классицизм последней четверти 18 – 19вв	4	4	
ТЕМА 6.4. Романтизм во Франции первой половины 19в	4	4	
ТЕМА 6.5. Искусство Франции середины 19в	4	4	
ТЕМА 6.6. Искусство Франции последней трети 19в	5	5	

ТЕМА 6.7. Искусство Германии	1	1	
ТЕМА 6.8. Искусство Бельгии	1	1	
ТЕМА 6.9. Искусство Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии	1	1	
РАЗДЕЛ 7. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО 20В			
ТЕМА 7.1. Обзор искусства 20в	7	7	
СЕМЕСТР 7 ЭКЗАМЕН	30		
ИСТОРИЯ ИЗО ИСКУССТВА РОССИИ			
РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ	30		
ТЕМА 8.1. Введение	4	4	
ТЕМА 8.2. Искусство Киевской Руси 11в	4	4	
ТЕМА 8.3. Искусство Владимиро – Суздальского княжества 11 – 13 вв	4	4	
ТЕМА 8.4. Искусство Новгорода и Пскова 11 – 15вв	4	4	
ТЕМА 8.5. Искусство Москвы 14- 15вв	6	6	
ТЕМА 8.6. Древнерусское искусство 16в	4	4	
ТЕМА 8.7. Древнерусское искусство 17в	4	4	
СЕМЕСТР 8 ЭКЗАМЕН	36	36	
РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО 18В			
ТЕМА 9.1. Русское искусство первой половины			

18в	18	18	
ТЕМА 9.2. Русское искусство второй половины 18в	18	18	
СЕМЕСТР 9	ЗАЧЕТ	30	
РАЗДЕЛ 10. РУССКОЕ ИСКУССТВО 19В			
ТЕМА 10.1. Русское искусство первой половины 19в	6	6	
ТЕМА 10.2. Искусство середины 19в (с начала 60-х годов)	8	8	
ТЕМА 10.3. Русское искусство последней трети 19в	8	8	
РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА 19 – 20 ВВ			
ТЕМА 11.1. Русское искусство конца 19 - начала 20 вв	8	8	
СЕМЕСТР 10	ЭКЗАМЕН	36	
РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ ИЗО ИСКУССТВА РОССИИ 20 ВВ			
ТЕМА 12.1. Искусство 1917 – 1920 –х годов	6	6	
ТЕМА 12.2. Искусство 20 –х годов	6	6	
ТЕМА 12.3. Искусство 30 – х годов	6	6	
ТЕМА 12.4. Искусство в годы Великой Отечественной войны	6	6	
ТЕМА 12.5. Искусство 1945 – 1960-х годов	6	6	

ТЕМА 12.6. Искусство 1960 – 2000 – х годов	6	6	
ВСЕГО	330	330	

7. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» ВВЕДЕНИЕ

Место искусства в общественной жизни. Искусство как особая форма общественного сознания, отражающая общественное бытие. Связь искусства с явлениями общественной жизни и другими формами идеологии; его обусловленность материальной основой жизни. Функции искусства. Гуманистические и реалистические тенденции в искусстве разных веков. Историческая обусловленность искусства. Теория отражения и реалистическая природы искусства. Историческое развитие реализма.

Искусство как средство образного познания и изменения действительности. Искусство как средство общественного воспитания.

Стиль как конкретное историческое явление. Единство содержания и формы в изобразительном искусстве. Художественный образ. Основные виды искусства и их специфические особенности. Синтез искусств и его основные принципы. Жанры изобразительного искусства. Архитектура, скульптура, живопись, графика и их характеристика. Декоративно – прикладное искусство. Особенности образа в этих видах искусства. Историческое единство развития всех видов искусств.

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

ТЕМА 1.1. ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Происхождение искусства. Условия и начальные ступени развития искусства. Труд и искусство. Функциональная особенность произведений первобытного искусства, их связь с магическими обрядами и использование как первичной формы письма. Синтетичность памятников первобытного искусства, соединение в них эстетических и познавательных начал. Образное познание и отражение мира. Искусство как выражение первобытного знания. Источники изучения первобытного искусства.

«Теория игры» Ф. Шиллера и ее широкое распространение. «Магическая теория» о врожденных инстинктах человека.

Основные этапы развития первобытного искусства.

Искусство периода позднего каменного века (верхний палеолит). Появление первых изобразительных памятников. Эпохи ориньяк, солютре и Мадлен. Наивно - реалистическое искусство палеолита. Пластическое неумение и примитивизм мышления в изображении

человека. Палеолитическая скульптура. Ее виды, материал, сюжеты и отдельные памятники (в Западной Европе и на территории России - статуэтка из Виллендорфа, Австрия, и др.). Палеолитическая живопись и графика в Западной Европе и на территории России. Изображение отдельного зверя (рисунок оленя, переплывающего через реку, из грота Лортэ, Франция) и обобщенный образ стада оленей (из грота мэрии в Тейже, Франция) как свидетельство зачатков аналитического мышления у первобытного человека. Анализ шедевров первобытной живописи в пещерах Ла Мадлен и Фон де Гом во Франции.

Искусство периода каменного века (мезолит). Климатические изменения в Европе, вымирание крупных животных. Распад первобытных орд на подвижные племена. Совершенствование орудий труда и охотничьего оружия. 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, сюжетной соподчиненности фигур друг с другом. Рисунки в скальных навесах испанского Леванта, росписи африканских бушменов. Силуэтный характер и динамичность этих изображений, декоративность их цвета.

Искусство периода нового каменного века (неолита).

Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Усиление роли магии, развитие земледельческой мифологии, влияние на искусство жречества. Нарастание упрощения и условности в изображении человека. Рисунки, выбитые на скалах (петроглифы). Мелкая скульптура.

Зарождение орнамента под влиянием реальной действительности. Развитие орнамента. Влияние орнамента на схематизацию изобразительных памятников. Памятники прикладного искусства. Керамика. (Сосуды из Суз, сосуды Триполья)

Искусство периода бронзового века.

Процесс дальнейшего разделения труда. Предпосылки разложения первобытнообщинного строя. Переход к более высокой организации труда и развитие новых сфер духовной деятельности человека. Сохранение реалистических мотивов в прикладном искусстве (ковш из Горбуновского торфяника, статуэтки быков из Майкопского кургана). Возникновение архитектуры как искусства. Мегалитические сооружения - менгиры, дольмены, кромлехи. Господство массы в первобытной архитектуре. Ее культовый характер. Появление городищ.

Деревянные и металлические изделия Урала, Кавказа, Сибири. Находки в алтайских курганах. Памятники художественной культуры среднеазиатских саков, причерноморских скифов и сарматов.

Значение первобытного искусства в развитии мышления, чувственного восприятия и творческого духа человека. Эстетическая сила воздействия произведений первобытного искусства.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

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. Расширение обрядно - познавательного диапазона искусства. Различные виды искусств и их синтез. Различие ремесла и искусства. Каноны в искусстве Древнего Востока. Значение канонов для совершенствования мастерства. Каноны как тормоз для творческих исканий в поздние периоды существования государств Древнего Востока.

ТЕМА 1.2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Климатические и географические особенности страны. Хозяйственная жизнь Египта и значение в ней ирригационного земледелия. Монументальность древнеегипетского искусства, его синкретический характер. Мифология - важнейший элемент древнеегипетского искусства. Культ захоронений и его связь с искусством. Периодизация древнеегипетского искусства.

Додинастический период и Раннее царство.

Политическая раздробленность страны. 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.

Плита фараона Нармера как один из первых памятников времени образования Египетского государства (4 тысячелетие до н.э.), периода сложения основных признаков стиля египетского искусства. Формирование египетского стиля: статичность фигуры, ясность композиции, разномасштабность персонажей вследствие их социальной иерархии, монументальность сцен, соединение различных точек зрения в одном изображении, возросшее профессиональное мастерство.

Искусство Древнего царства.

Период расцвета государства. Прославление божественной власти фараонов художественными формами мемориальных и дворцовых сооружений. Окончательное формирование стилевых особенностей египетского искусства. Возникновение и развитие монументального строительства и связанных с ним круглой скульптуры, рельефа и росписи Надгробные сооружения.

Основные памятники архитектуры Древнего царства. Геометризм и массивность пирамид, их подавляющие размеры. 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. Появление мотива обелиска в храмах Солнца. Пирамиды фараонов 4 династии в Гизе.

Развитие египетского портрета в связи с культом захоронений. 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.

Рельеф и роспись.

Искусство Среднего царства.

Ослабление центральной власти и падение Древнего царства, стремление монархов к независимости, усиленный рост городов. Сознательное следование образцам Древнего царства в официальном искусстве фараонов. 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. Поиски новых архитектурных образов. Грандиозность заупокойного ансамбля Ментухотепа в Дейр – эль – Бахри. Появление осевой композиции, колоннады, опоясывающей террасы храма и двора колонных галерей, и протодорического типа колонны, пилонов.

Статуя - памятник сына Сенусерта III Аменемхета III. Его подчеркнутый реализм и суровая мощь. Стремление к раскрытию психологической характеристики в портретах. Рельефы и росписи. 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.

Мелкая пластика. Изображение слуг, ремесленников. Жизненность образов и реалистичность исполнения.

Искусство Нового царства.

Этапы периода Нового царства и характерные преобразования в культурной жизни Египта. Освобождение Египта от нашествия гиксосов.

Внешнеполитические успехи Египта, грандиозные завоевания фиванских фараонов. Приток богатства и связи с другими культурами. Стремление к изысканности пышности в искусстве. Влияние на культуру Египта соседних государств.

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. Планировка. Типы колон, пилоны, обелиски, гипостильные залы. Богатство оформления храмов. Распространенный тип заупокойных храмов. Заупокойный храм царицы Хатшепсут.

Ведущее место фиванской скульптурной школы. Индивидуальные образы царей и знати (портрет Хатшепсут, жрецов Аменхотепа и Раннаи). 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 времени Эхнатона и его преемников (амарнское искусство) – первой половины 14в до н.э. Борьба Эхнатона против жречества. Открытый разрыв с фиванской знатью и основание новой столицы. 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.

Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

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. Острый психологизм и монументальность портрета Монтуэмхета и жреца. Реалистические тенденции в период правления эфиопской династии. Ретроспективизм культуры саисского периода, восстановление культов древних царей, архаический характер архитектуры и скульптуры. Значение саисского периода для нового расцвета искусства во времена македонской династии Птолемеев.

ТЕМА 1.3. ИСКУССТВО ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

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

Искусство Шумера и Аккада. Архитектура. Строительный материал. Скульптурные и рельефные изображения.

Культура Вавилона и Ассирии. Дворцы и зиккураты. Портальная скульптура. Рельефные композиции. Характер изображения человека и животных. Ворота богини Иштар. Глазурованная облицовка в архитектуре Вавилона. Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Гробница Кира. Ападаны. «Воины» - изразцовый фриз из Суз. Древняя культура Урарту.

ТЕМА 1.4. ЭГЕЙСКОЕ ИСКУССТВО

Социально – экономические и географические условия развития Эгейского мира, их влияние на развитие Эгейской культуры. Периодизация. Раскопки Г. Шлимана и А. Эванса. Районы распространения.

Расцвет Эгейского искусства (2 тыс. до н.э.). Крит и Микены – основные центры эгейской культуры. Архитектура. Ансамбль Кносского дворца. Дворец и крепость в Тиринфе и Микенах. Мегарон – прообраз греческого храма. «Львиные ворота» в Микенах. Сокровищница Атрея – пример погребальной архитектуры.

Живопись. Техника, сюжеты. Реалистические черты. Фрески: «Собиратель цветов», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Царевич на охоте» и др. фрески на Фере (Санторине).

Декоративно – прикладное искусство. Особенности мелкой пластики из камня, глины, серебра и золота. Статуэтки адорантов, богинь со змеями

и др. Высокий уровень художественных изделий. Золотые кубки с рельефами из Вафио.

Керамика. Ваза с осьминогом из Гурнии. Вазовая роспись, ее стили.

ТЕМА 1.5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Периодизация искусства античного мира. Общественно – исторические и географические условия развития греческих городов - государств (полисов). Антропоморфизм греческой мифологии и греческого искусства.

Сложение основ греческой мифологии и народной эпической поэзии.

Скульптура. Прimitивные культовые скульптуры: ксоаны (статуэтки из глины, дерева, камня). Искусство архаики (7 – 6 вв до н.э.)

Архитектура. Три ордера. Сложение дорического стиля. Связь его с деревянным зодчеством. Развитие скульптурных украшений храмов. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме. Типы древнегреческих храмов. Классический тип храма - периптер. Сложение ионического тилия в архитектуре. Храм Геры на острове Самос, сокровищница сифносцев в Дельфах. Типы храмов.

Скульптура. Зарождение монументальной пластики из потребностей культа. Образы атлетов. «Артемиды Делосская». Связь пластики с архитектурой: фронтоны, метопы.

Развитие типов обнаженной мужской фигуры – «курорсы» («Аполлон Тенейский») и одетой женской - «коры» («Коры» с афинского Акрополя).

Прикладное искусство. Вазы и вазопись. Вазы геометрического стиля. Чернофигурная техника вазовой росписи. Зарождение краснофигурной техники (конец 6 в до н.э.). Мастера вазовой росписи: Клитий и Эрготим, Эксекий, Евфроний.

Искусство греческой классики (5 – три четверти 4 в до н.э.) 5 в – время расцвета греческого рабовладельческого общества. Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания греков. Расцвет греческого полиса.

Архитектура. Дальнейшее развитие ордерной системы, развитие периптера. Храм Посейдона в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии.

Скульптура. Преодоление архаических традиций. Создание реалистического образа человека. «Дельфийский возничий» - идеал гармонично развитого человека. Скульптура Крития и Несиота «Тираноубийцы». Творчество Пифагора Регийского. «Бегун», «Мальчик, вынимающий занозу». Работа школы Пифагора - «Трон Людовизи».

Искусство середины и третьей четверти 5в до н.э. – периода высшего расцвета греческой демократии. Ведущая роль Афин. «Золотой век» Перикла. Расцвет греческой драматургии, развитие философии.

Создание гармоничного и прекрасного образа человека.

Архитектура. Ансамбль Акрополя. Принцип свободного равновесия композиции. Пропилеи (арх. Мнесикл), Парфенон (арх. Иктин и Калликрат).

Скульптура. Творчество Мирона. Передача движения. «Дискобол», «Афина и Марсий».

Поликлет. «Канон» как теоретическое обоснование изображения идеально прекрасного свободного гражданина. Дорифор. Диадумен.

Афинский мастер Фидий. Скульптурное убранство Парфенона: фронтоны, метопы, фриз. «Афина Парфенос», «Зевс Олимпийский». Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой. Пэоний – создатель парящей Ники в Олимпии.

Искусство последней трети 5 в до н.э.

Архитектура. Гипподам Милетский. Первые планировки городов. Появление коринфского ордера. Храм Ники на Акрополе (арх. Калликрат). Эрехтейон.

Искусство поздней классики (4в до н.э.). Разложение греческой демократии. Утрата гражданских идеалов.

Архитектура. Греческий театр. Галикарнасский мавзолей - усыпальница правителя Кари – Мавсола.

Скульптура. Скопас. Фрагмент фронтона храма Афины в Теге - «Голова раненого воина». «Менада» («Вакханка»). Передача мимики лица, драматизма состояния. Рельеф Галикарнасского мавзолея «Битва греков с амазонками». Пракситель. Создание гармонически развитых, прекрасных героев. «Гермес с Дионисом», «Аполлон Сауроктон». Новый идеал женской красоты: «Афродита Книдская». Цвет в скульптуре Праксителя. Лисипп. «Апоксиомен». «Геркулес, борющийся со львом». «Портрет Александра Македонского». Леохар. «Аполлон Бельведерский». Величайший живописец – Апеллес.

Искусство эллинизма (конец 4 – 1 вв до н.э.). Отражение драматизма эпохи в культуре и искусстве. Рост новых городов. Влияние восточных цивилизаций. Появление разнообразной тематики, стремление к передаче жизненных явлений, к большим масштабам, многофигурным композициям.

Скульптура. «Ника Самофракийская», «Афродита Милосская», «Сенека». Александрийская школа. Фаросский маяк, «Статуя реки Нила», «Камея Гонзага». Пергамская школа. Рельефы Пергамского алтаря, их тематика. Величественные образы гигантов и богов. Образы галлов: «Раненый галл», «Галл, убивающий свою жену». Родосская школа. Стремление к патетике, внешним эффектам. «Лаокоон», «Фарнезский бык», «Колосс Родосский».

ТЕМА 1.6. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Искусство этрусков. Архитектура храмов в погребальных склепах. Росписи. Скульптура: «Аполлон из Вейн», «Гермес из Вейн», «Капитолийская волчица». Статуя оратора – «Авл Метелл». Портретная скульптура этрусков. Погребальные маски. Терракотовые саркофаги. Этрусское художественное ремесло (вазы, зеркала и др.).

Искусство Древнего Рима. Периодизация римского искусства. Истоки искусства Древнего Рима. Архитектура. Римские дома. Храм Фортуны Вирилис. Утилитарные постройки (акведуки, дороги) Планировки городов. «Золотой век» Амфитеатр Флавиев (Колизей). Римские храмы; их особенности. Храм в Нике. Пантеон и его зодчий Аполлодор Дамасский. Триумфальные сооружения (арки, колонны). Архитектура римских провинций. Поздняя архитектура Рима (термы Каракаллы, термы Диоклетиана и его дворец в Сплите). Базилика Максенция. Римская скульптура. Монументальные статуи. Статуя Августа. Конная статуя Марка Аврелия. Происхождение и развитие римского скульптурного портрета (портреты Цицерона, Вителлия, Люция Вера, Филиппа Аравитянина, Максимиана Дазы). Римские исторические рельефы. Живопись в Древнем Риме. Помпейские росписи. Смена различных стилей. Римские мозаики. Роль культуры и искусства Рима для позднейшего развития искусства в Европе и на Ближнем Востоке.

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Хронологические рамки и периодизация искусства средних веков. Связь идеологии и жизни Средневековья с религией и церковью. (Библия)

ТЕМА 2.1. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Тысячелетняя история Византии, падение ее под натиском Турции (1453).

6 – 7 века – период наивысшего расцвета византийской культуры и искусства. Юстиниановский период.

Архитектура. Сведения о светской архитектуре в письменных свидетельствах. Ведущая роль столичной школы. Типы христианских храмов. Базилика св. Аполлинария в Равенне. Здание с центрическим планом - храм св. Виталия в Равенне. Купольная базилика - храм св. Софии в Константинополе (арх. Анфимий из Трал и Исидор из Милета)

Живопись. Монументальная византийская живопись и иконы. Мозаики церкви св. Виталия в Равенне: «Предстояние Юстиниана со свитой», «Предстояние Феодоры со свитой», мозаики церкви Успения в Никеи. Изображение четырех ангелов. Икона доиконоборческого периода и после него.

Византийское искусство в 7 – 15вв. Иконоборчество (), Македонская династия(), династия Палеологов(). Новый тип храма - крестовокупольный.

Походы крестоносцев. Роль Византии в сохранении и развитии античных традиций. Раздел христианской церкви на католическую (западную) и православную (восточную) в 1051 году.

ТЕМА 2.2. РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Западная Европа в период феодальной раздробленности. Роль церкви. Наличие местных школ. Архитектура - ведущий вид средневекового искусства. Города раннего Средневековья. Общий характер романского стиля для всех стран Западной Европы. Строительство замков феодалов, церквей и монастырей. Каркассон, собор Нотр – Дам в Пуатье (Франция). Соборный комплекс в Пизе.

Скульптура и рельефы романских храмов. Связь скульптурного убранства с архитектурой. Религиозная тематика. «Страшный суд» - рельеф тимпана портала храма Сен – Лазар в Отене. Портал храма Сен - Мадлен в Везеле. Рельеф портала храма Сен – Пьер в Муассаке – «Апостол Петр».

Живопись. Фрески романских храмов.

ТЕМА 2.3. ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Возникновение термина «готика». Стиль «Оживаль» - стиль стрельчатых арок. Хронологические рамки. Влияние развития городов – коммун на строительство готических соборов. Роль собора в жизни средневекового города. Собор Парижской богородицы, собор в Реймсе. Сущность готической конструкции. Синтез искусств в готическом храме. Роль витражей. Скульптурное убранство. Широкое использование в скульптуре фольклорных мотивов: сказа о Рейнеке - Лисе, «мессы осла» (собор Страсбурге). Интерес к явлениям реального мира. Появление портретов в скульптуре. Портретные скульптуры собора в Наумбурге: «Герман и Реглинда», «Эккхард и Ута». Собор в Шартре. Символический характер общего замысла: воплощение образа вселенной (по представлениям теологии того времени). «Пламенеющая готика». Кельнский собор. Гражданское строительство. Палаццо, ратуши, лоджии.

ТЕМА 2.4. ИСКУССТВО СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА

Влияние образования Арабского халифата и распространения ислама на развитие культуры и искусства. Периодизация искусства стран Ближнего и Среднего Востока.

Архитектура. Ведущая роль архитектуры и художественных ремесел. Основные типы архитектурных сооружений: мечеть, мечеть с медресе, дворец, мавзолей, караван - сарай. Колонная мечеть Ибн – Тулуна в Каире. Мавританская архитектура. Дворец Альгамбра близ Гранады.

Искусство Средней Азии. Архитектура. Портально – купольные сооружения эпохи Тимура и его последователей. Самарканд, Мечеть Биби - Ханым. Ансамбль мечетей и медресе на площади Регистан. Медресе Улугбека.

ТЕМА 2.5. ИСКУССТВО ИНДИИ

Специфика исторического развития Индии. Символический характер искусства Индии. Неразрывная связь архитектуры, скульптуры и

живописи. Своеобразие архитектуры Индии. Ступы. Монолитные столбы - стамбха. Скальные храмы. Пещерные храмы в Аджанте. Мавзолеи и храмы.

Скульптура. Сочетание одухотворенности с полнокровностью и чувственностью. «Растительный», природный характер индийской пластики. Греко – буддийское искусство Гандхармы.

Живопись Аджанты.

Значение искусства Индии.

ТЕМА 2.6. ИСКУССТВО КИТАЯ

Непрерывность развития культуры, прочная преемственность традиций. Прогрессивная роль канона в китайском искусстве. Стремление к синтезирующему охвату всех жизненных явлений, к установлению их взаимосвязей, поиски выражения в каждой детали бытия идеи вселенной. Влияние природы на искусство Китая. Природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления. Открытие эстетической ценности природы. Возникновение самостоятельного жанра пейзажной живописи, его ведущее значение. Особенности передачи пространства и времени в живописи. Пантеистическое мировосприятие в период расцвета средневековой китайской культуры и его роль

Архитектура, культовая и гражданская. Пагоды, дворцы, монастыри, деревянные дома – киоски. Великая Китайская стена. Китайские храмы – пагоды и их эволюция. Большая пагода Диких гусей. Пагоды: Белой лошади, Железная, Красота дракона. Ансамбль Пекинского дворца. Императорский дворец (так называемый «Запретный город»). Его композиция. Храм Неба. Символика его планировки.

Живопись и скульптура. Преобладание жанра пейзажа. Связь живописи с каллиграфией, философией, поэзией. Техника и материал.

Ван Вей, «Пейзаж», Ма Юань, «Рыбак на осенней реке». Ли Тан, «Сцена». Неизвестный мастер, «Портрет священника». Сюй Си, «Лотос на ветру».

ТЕМА 2.7. ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Древность истоков японского искусства. Влияние экономического и общественно – политического развития, философских учений и религии на искусство. Влияние на культуру Японии буддийского искусства Китая и Кореи.

Архитектура культовая и гражданская. Особенности архитектурных конструкций, строительный материал. Связь архитектурного ансамбля с природой. Святилище в Исэ. Буддийский ансамбль в Хорюдзи близ Нары. Храм Феникса близ Киото, богатый декор храма.

Жилые дома, лаконизм и простота в оформлении интерьера и внешнего решения. Принцип трансформации архитектурного пространства. Японские сады. Сухие сады.

Скульптура. Бронзовые и деревянные скульптуры Будды. Бронзовая скульптурная группа в Хорюдзи (скульптор Тори), «Нирвана Будды». Особенности мелкой пластики. Нэцкэ.

Живопись. Японская школа живописи Ямато – э. Роспись ширм, стен домов, иллюстрации на свитках к литературным произведениям.

Ксилография. Ее особенности, демократичность. Сложение школы Укие – э (искусство повседневного мира). Основатель японской ксилографии – Хисикава Моронобу (1618 – 1694). Мастера японской гравюры: Судзуки Харунобу (1725 – 1770), Тесюсай Сяраку (работал в 1794 г), Китагава Утамаро (1753 – 1849) «Тридцать шесть видов Фудзи», «Сто видов Фудзи» и другие.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ТЕМА 3.1. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

Художественная культура эпохи Возрождения – новый этап в истории мировой культуры. Исторические, экономические и социальные особенности эпохи. Значение городов как торговых, политических и культурных центров. Периодизация эпохи Возрождения. Обращение к античности. Изучение анатомии, пропорций, перспективы, законов освещения. Гуманистический характер культуры и искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс (Треченто, 14в).

Живопись Джотто (1266- 1337). Фрески в капелле дель Арена в Падуе - «Тайная вечеря», «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа». Композиционное, колористическое и пространственное решение. Значение художественной реформы Джотто для искусства Возрождения.

Скульптура. Н Пизано (ок. 1229 – между 1278-84)

Ранее итальянское Возрождение (Кватроченто, 15в). Роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии 15в.

Архитектура. Новое понимание объема и пространства. Использование античных традиций и конструктивных завоеваний готики. Брунеллески (1377 – 1445). Его творчество как новый этап в развитии архитектуры. Купол собора Санта Мария дель Фиоре. Капелла Пацци. Воспитательный дом. Развитие фасада палаццо. Палаццо Питти, палаццо Строцци.

Скульптура. Донателло (1386 – 1466). Новаторская сущность его творчества. Образы Донателло как воплощение гуманистического идеала человеческой красоты, «Св. Георгий», «Давид». Характерный образ Аввакума (Цукконе). Рельефы кафедры Флорентийского собора.

Скульптурный портрет, «Николо Пизано». Первый конный монумент Возрождения – «Кондотьер Гаттамелата» в Падуе. Гиберти (1378 – 1455). Восточные двери Флорентийского баптистерия. Развитие рельефа. Верроккьо (1435/36 - 1488). Повышенный драматический эффект жеста и позы в его произведениях. «Давид». Конный монумент «Кондотьер Коллеони» в Венеции.

Живопись. Мазаччо (1401 – 1428) – новаторские особенности его творчества, реалистические поиски. Фрески капеллы Бранкаччи. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Доменико Венециано (1410 – 1461) «Женский портрет». Знакомство с масляной живописью. Филиппо Липпи (1406 – 1469) – представитель раннего Возрождения, «Мадонна с младенцем».

Искусство последней трети 15 в. Гирландайо (1449 – 1494). Появление бытописательства в его творчестве. «Рождество Марии». «Портрет старика с внуком». Боттичелли (1445 – 1510). Обращение к античной мифологии и религиозной тематике. Утонченность, хрупкость образов. «Весна». «Рождение Венеры». «Магнификат» («Мадонна во славе»).

Живопись Средней и Северной Италии. Пьеро дела Франческа (1416 – 1492). Росписи церкви Сан Франческо в Ареццо. Создание типичных образов, богатство колористического решения. Парные портреты герцогов Урбинских. Мантенья (1431 – 1506) – живописец, рисовальщик, ученый, теоретик искусства, археолог. Фрески в церкви Эремитани в Падуе и роспись дворца в Мантуе.

Искусство Высокого Возрождения (Чиквеченто, 16в). Выдвижение школ Рима и Венеции.

Архитектура. Браманте (1444-1514). Законченное выражение идеи центрально – купольного сооружения. Палладио (1508 – 1580) – теоретик, исследователь, практик - строитель. Вилла Ротонда близ Виченцы, Театр Олимпико. Труды Палладио в области теории архитектуры. Большой ордер. Палаццо Вальмарана в Виченце. Значение творчества Палладио для дальнейшего развития архитектуры.

Живопись. Леонардо да Винчи (1452 – 1519) - величайший художник, ученый, мыслитель. Основные этапы жизни и творчества. Ангел из картины Верроккьо «Крещение». «Мадонна с цветком» (Мадонна Бенуа). «Мадонна с младенцем» («Мадонна Лита»). «Мадонна в гроте» Воплощение в образах мадонн материнской любви и радости. Фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария дела Грация в Милане. Новизна композиционного решения и глубина психологической трактовки образов. Картон «Битва при Ангиари» для дворца Синьории во Флоренции. «Портрет Моны Лизы» («Джоконда»). Возвышенная идеализация образа и пейзажа. Леонардовское «сфумато». «Автопортрет». Рисунки Леонардо. Научные и теоретические исследования. Мировое значение его творчества.

Рафаэль Санти (1483 – 1519) – основатель классической римской школы живописи. Воплощение в его творчестве идеала гармонически совершенного человека. Эволюция образа Мадонны: от «Мадонны Конестабиле» к «Мадонне с щегленком», «Прекрасной садовнице», «Сикстинской мадонне». Глубина психологических характеристик - портреты: «Папа Юлий 11», «Папа Лев X», «Автопортрет», «Донна Велата». Станцы в Ватикане. Монументальные фрески. Особенности композиционного решения, связь с интерьером, образное и цветовое

решение. Картоны к шпалерам: «Чудесный улов». Лоджии Рафаэля. Рафаэль - архитектор. Значение творчества Рафаэля для мирового искусства.

Микеланджело Буонаротти (1475 – 1519) – титан Высокого Возрождения. Особенности пластического языка и творческого метода. Воплощение в искусстве Микеланджело патриотических и гражданских идеалов, важнейших идей и политических событий современности.

Скульптура: «Пьета» (1498 – 1501), «Давид», «Моисей». Работа над гробницей Юлий 11. Капелла Медичи во Флоренции. Трагические мотивы и произведения позднего периода. «Пьета» (1547 – 1555), «Пьета Ронданини» (1555 – 1564). Кризис ренессансного мировоззрения, проблема трагического в поздних произведениях Микеланджело.

Живопись. Плафон Сикстинской капеллы в Риме. «Страшный суд» как грандиозное трагическое произведение.

Рисунки Микеланджело.

Архитектура. Купол собора св. Петра. Интерьер вестибюля библиотеки «Лауренциана». Площадь Капитолия в Риме. Появление черт зарождающегося стиля барокко. Влияние творчества Микеланджело на современных ему художников и последующие поколения.

Маньеризм: преобладание внешней формы над содержанием, нарастание субъективизма и болезненного излома. Своеобразие Высокого Возрождения в Венеции. Господствующая роль живописи. Особенности колорита, световоздушной перспективы. Роль пейзажа в произведениях венецианских художников.

Джованни Беллини (ок. 1430 – 1516). «Мадонна со святыми».

Джорджоне (ок. 1477 – 1510). Стремление к созданию образа совершенной возвышенной красоты и поэтичности. «Юдифь», «Спящая Венера», «Гроза». Цветовое богатство, музыкальность ритмического решения. Органическое единство объема, цвета и пространства.

Тициан (1485/90 – 1576) – глава венецианской школы живописи. Основные этапы его творчества, многогранность. Идеал гармоничной личности в творчестве художника. «Любовь земная и любовь небесная», «Венера перед зеркалом», «Ассунта», «Введение во храм». Нравственно – этическая проблема картины «Динарий кесаря». Тициан - портретист. Глубина психологической характеристики образов: «Портрет Риминынди», «Конный портрет Карла V», «Портрет папы Павла 111 с племянниками», «Лавиния» и др. усиление трагического начала в поздних работах, обращение к религиозной тематике: «Кающаяся Мария Магдалина», «Св. Себастьян». Сохранение веры в гуманистические идеалы: «Автопортрет» (1560). Значение искусства Тициана.

Позднее венецианское Возрождение. Нарастание феодально - католической реакции. Веронезе (1528 – 1588) как автор блестящих по колориту многофигурных композиций. Роспись Дворца Дожей. Тинторетто (1518 – 1594). Усиление жанровой и психологической выразительности произведений. Росписи в Скуола Сан Марко. «Битва

архангела Михаила с сатаной». «Тайная вечеря» - усиление драматизма мировосприятия. Грандиозный размах ансамбля Скуола ди Сан Рокко. Глубокий драматизм «Распятия». Творчество Веронезе и Тинторетто – завершение этапа Позднего Возрождения.

ТЕМА 3.2. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Зарождение национальных особенностей в культуре стран Центральной Европы. Основные отличия Северного Возрождения от итальянского. Нидерланды. Расцвет городов в 14 – 15 вв. Развитие станковой живописи. Художественная реформа братьев Губерта и Яна Ван Эйков. «Гентский алтарь». Особенности композиционного и колористического решения. Творчество Яна Ван Эйка (1390 – 1441) «Мадонна канцлера Ролена». Портреты (живописные и карандашные) «Портрет четы Арнольфини». «Портрет Альбергати». Иероним Босх (1450 – 1516) - связь его искусства с народными традициями, фольклором. «Воз сена». Социальная сатира в творчестве Босха. Питер Брейгель Старший (ок. 1525/30 – 1569), прозванный Мужиком. Его роль в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Изображение народной жизни: «Крестьянский танец», цикл «Месяцы». Драматизм картины «Слепые». Влияние творчества Брейгеля на последующее развитие искусства.

Германия. Особенности развития страны в 16в. Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) - великий художник - мыслитель. Графические циклы (гравюры на дереве, металле, рисунки). «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия». Рисунок «Адам и Ева». Живопись: автопортреты, «Праздник четок», «Четыре апостола». Теоретические труды Дюрера.

Ганс Гольбейн Младший (1497 – 1543) – мастер реалистического портрета. Дружба с Эразмом Роттердамским. Работа в Англии. Портреты Эразма Роттердамского, Шарля Моретта, короля Генриха VIII и другие. Гравюры на дереве. «Образы смерти».

РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 17 В

ТЕМА 4.1. ИСКУССТВО ИТАЛИИ 17В

Общая характеристика исторического и культурного развития стран Западной Европы в 17 в. Развитие капиталистических отношений и разложение феодальной системы.

Проблема стиля в искусстве 17в.

Лоренцо Бернини (1598 – 1680)- архитектор, скульптор, живописец. Бернини как основоположник стиля зрелого барокко. Особенности стиля. Создание площади перед собором св. Петра. Королевская лестница Ватикана (Скала Реджа). Использование законов перспективы.

Скульптурные произведения: «Экстаз св. Терезы», «Давид». Портреты Людовика 14, кардинала Боргезе.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1573 – 1610). Демократизм искусства, бытовая тематика и натюрморт : «Лютнист», «Гадалка», «Корзина с фруктами». Нарастание трагизма образов: «Положение во гроб», «Успение Марии». Средства художественной выразительности. Значение переворота, произведенного Караваджо в живописи.

Академическое направление. Болонская Академия, ее доктрина. История и значение термина «академизм».

Аннибале Карраччи (1560 – 1609) и его братья Лодовико и Агостино. Монументальные росписи братьев Карраччи. Фрески галерея дворца Фарнезе. Станковые картины. Особое положение Венеции. Сохранение в ней традиций великого искусства прошлого в области монументально – декоративной живописи.

ТЕМА 4.2. ИСКУССТВО ФЛАНДРИИ 17В

Значение буржуазной революции 16в для развития социально - экономической и культурной жизни Нидерландов. Разделение страны на части: Фландрию и Голландию. Основные характерные черты фламандской живописи - яркая жизнерадостность, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640)- глава фламандской живописи, крупнейший мастер 17 в. Разнообразие творческих интересов, работа в различных жанрах. Рубенс - гуманист, художник и дипломат. Эволюция творчества. Алтарные композиции : «Снятие с креста» и другие. Рубенс - портретист. Создание живописного барочного аристократического портрета. «Автопортрет с женой», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Шубка». Рубенс – монументалист. Античная тема в искусстве «Вакханалия», «Персей и Андромеда». Серия эскизов по случаю въезда нового наместника в Антверпен. Исторический цикл «Жизнь Марии Медичи». Рубенс - пейзажист. Значение творчества Рубенса для последующего развития искусства.

Антонис Ван – Дейк (1599 – 1641) - создатель нового общеевропейского, репрезентативного, аристократического портрета. «Автопортрет», «Семейный портрет», «Портрет Карла 1» и другие. Влияние Ван – Дейка на развитие портретного искусства.

Якоб Иорданс (1595 – 1641) Демократические и реалистические тенденции творчества. Связь с народной жизнью. «Сатир в гостях у крестьянина», «Праздник бобового короля» Иорданс - портретист.

Фламандский натюрморт. Франс Снейдерс (1579 – 1657) – крупнейший мастер натюрморта 17в, создатель монументально – декоративного натюрморта. Снейдерс - анималист. Адриан Броувер (1606 – 1638). Давид Тенирс (1610 – 1690).

ТЕМА 4.3. ИСКУССТВО ГОЛАНДИИ 17В

Расцвет культуры как результата уничтожения сословных барьеров и феодальных пережитков. Преобладающее значение живописи.

Франс Хальс (ок 1590 - 1666), демократизация портретного жанра. Мастерство реалистического портрета: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Групповой портрет стрелковой роты св. Адриана», «Портрет Малле Бабе». Манера живописи, специфика техники Хальса. Нотки пессимизма и разочарования позднего периода творчества: «Групповой портрет регентш гарлемского приюта для престарелых». Место Хальса в развитии голландского искусства.

Рембрандт Ван Рейн (1606 – 1669) – величайший реалист. Его творчество как высшее достижение голландского и мирового искусства своего времени. Основные этапы творчества. Ранний период. «Урок анатомии доктора Тульпа», «Автопортрет с Саскией на коленях». Динамичность композиционного решения, романтическая окраска образов. Светотень и живописные приемы. Портреты. «Ночной дозор», решение группового портрета. Разрыв художника с буржуазной средой. Эволюция творчества. Поздний период. «Возвращение блудного сына». Рисунок и офорты Рембрандта. Мировое значение творчества художника.

Вермеер Дельфтский (1632 – 1675) Лирико – созерцательный характер творчества. Мастерство в передаче света. «Девушка с письмом», «В мастерской художника», «Вид города Дельфта после дождя».

«Малые голландцы». Поэтизация повседневности. Жанровая живопись.

Адриан Ван Остаде (1610 – 1675)- представитель крестьянского жанра.

Терборх (1617 – 1696) . Питер де Хох (1629 – после 1683). Ян Стен (1626 – 1679).

Развитие национального демократического пейзажа. Ян Ван Гойен (1596 – 1656). Особенности композиции и живописного решения. Создание пейзажа настроения. Якоб Ван Рейсдааль (1628 – 1682). Появление черт зарождающегося стиля барокко. Влияние творчества Микеланджело на современных ему художников и последующие поколения.

Натюрморт. Своеобразие голландского натюрморта.

Упадок живописи в конце 17в.

ТЕМА 4.4. ИСКУССТВО ИСПАНИИ 16 - 17 ВВ

Особенности исторического развития Испании. Значение реконквисты и создании национальной культуры. Золотой век испанского искусства.

Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614). Субъективно - мистический, трагический характер его творчества. «Погребение графа Оргаса», «Толедо в грозу». Особенности композиционного и колористического решения. Психологическое развитие характеров. «Святые Петр и Павел». Портреты «инквизитора Ниньо де Гевара», «Ортенсио Парависино».

Хусепе Рибера (1591 – 1652). Эмоциональность образов, использование народных типов в религиозной тематике: «Св.Иероним в келье», «Св.Инесса», «Хромоножка».

Франсиско Сурбаран (1598 – ок. 1664). Сочетание аскетической суровости, элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. «Посещение св. Бонавентуры Фомой Аквинским». Сурбаран – мастер натюрмортов и портрета. Сдержанное спокойствие, простота и монументальность его композиций. Мягкость, теплота в образах позднего творчества. «Отрочество Марии».

Диего Веласкес (1599 – 1660) – величайший испанский художник, один из крупнейших мастеров европейского реализма. Обращение к бытовым и народным темам. Утверждение духовной красоты и достоинства человека труда. «Завтрак», «Водонос». Работа в качестве придворного художника в Мадриде. Мифологические сюжеты: «Вакх». Историческая живопись. «Сдача Бреды». Поздний период творчества. «Менины», «Пряхи», «Венера перед зеркалом». Мастерство Веласкеса – портретиста: портрет «Папы Иннокентия X», «Оливареса». Серия портретов шутов и карликов. «Эль Примо». Портреты Филиппа IV». Значение творчества Веласкеса для развития европейского реалистического искусства.

Э. Мурильо (1617 – 1632) – «Мальчик с собакой».

ТЕМА 4.5. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ 17В

Влияние социально - экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства

Архитектура. Городское жилое строительство. Появление барочных элементов в начале 17 в.

Живопись. Роль провинциальных художественных школ.

Основные стилевые направления.

Придворное монументально – декоративное искусство, Симон Вуэ (1590 – 1649).

Основные черты реалистического течения. Жорж де Латур (1593 – 1648). Своеобразие образного и колористического решения. Особенности трактовки религиозных сцен. Значение освещения в картинах Латура. Братья Ленен: Антуан, Матье, Луи. Крестьянский жанр в творчестве Луи Ленена (1593 - 1648). Демократизм и тонкость колористического решения. Жак Калло (1592 – 1635). Тематическое многообразие творчества. Связь с театром. Отражение народной жизни. Пейзажи. Значение Калло в истории рисунка, офорта.

Основные черты классицизма 17в.

Никола Пуссен (1594 – 1665) – величайший художник Франции 17в. Значение изучения античности, творчества Рафаэля, Тициана, римского академизма в формировании искусства Пуссена. Поиски разумной гармонии и героизма. Творческий метод, взгляды на искусство.

Клод Лоррен (1600 – 1682). Классические пейзажи.

Искусство Франции второй половины 17в. Основание академии живописи и скульптуры.

Архитектура. Версаль - композиционное решение комплекса дворца и парка. Версаль как типичный памятник французской архитектуры второй половины 17в.

Живопись. Шарль Лебрен (1619 – 1680) – представитель официального придворного искусства. Лебрен и мануфактура Гобеленов.

Скульптура. Расцвет декоративно – парковой скульптуры.

РАЗДЕЛ 5. ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 18 В

ТЕМА 5.1. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА (ДО 1789)

Кризис абсолютизма и дворянской культуры. Роль буржуазии и народных масс в создании передовой культуры.

Архитектура. Разработка типа «городского дома». Создание особняков «между двором и садом». Особенности планировки и внутренней отделки. Черты стиля рококо (рокайль).

Живопись. Антуан Ватто (1684 – 1721) - крупнейший французский художник 18в. Ранние произведения, жанровые и военные темы. Театральные сцены в творчестве Ватто. Галантные сцены. Своеобразие композиций, колористическое решение. Реалистические тенденции творчества. Рисунок и его значение в творчестве Ватто.

Живопись рококо и ее глава Франсуа Буше (1703 – 1770). Жан – Оноре Фрагонар (1732 - 1806).

Реалистическое направление во французском искусстве 18в. Жан - Батист Симеон Шарден (1699 – 1779). Демократизм, простота и естественность его искусства. Жанровые картины. Отражение быта и этических идеалов третьего сословия.

Морис Кантен де Латур (1701 – 1788) Расцвет карандашного и пастельного портрета в его творчестве.

Жан – Батист Грез (1725 – 1805). Сентиментальность и мелодраматичность образов и сюжетов. Морализация в творчестве.

Скульптура. Гудон (1741 – 1828) - крупнейший мастер реалистического скульптурного портрета.

ТЕМА 5.2. ИСКУССТВО ИТАЛИИ 18 В.

Экономический и политический упадок страны, последний расцвет венецианской школы. Джованни Батиста Тьеполо (1696 – 1779). Особенности монументальной живописи: усиление иллюзорных элементов в росписях, стремление к праздничной торжественности.

Антонио Канале (Каналетто, 1697 – 1768). Особенности его искусства. Франческо Гварди (1712 – 1793) – крупнейший мастер европейского пейзажа.

ТЕМА 5.3. ИСКУССТВО АНГЛИИ 18В

Особенности экономического и политического развития Англии. Расцвет национальной школы живописи. Уильям Хогард (1697 – 1764) - первый крупнейший художник - реалист Англии 18 в. Жанровые картины и гравюры. Критический реализм, морализаторские тенденции творчества, роль сатиры. Реализм портретов, их живописное мастерство. Теоретическое исследование.

Ведущая роль портретной живописи Англии 18 в. Джошуа Рейнольдс (1723 – 1792), творческий метод. Теоретическое исследование Рейнольдса. Основание Академии художеств. Томас Гейнсборо (1727 – 1788). Живописное мастерство портрета. Вклад Гейнсборо в развитие пейзажной живописи.

Архитектура. Классицизирующее направление в архитектуре.

РАЗДЕЛ 6. ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 19В.

Новая эпоха в мировом искусстве, ведущая начало с Французской революции 1789 г. Революции 1830, 1848 гг., Парижская Коммуна. Воздействие на искусство передовой общественной мысли. Основные художественные течения 19в: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм и другие, их место в художественной культуре.

ТЕМА 6.1. ИСКУССТВО АНГЛИИ 19В

Живопись: развитие жанра пейзажа. Джон Констебл (1776 – 1837) – мастер реалистической пейзажной живописи. Особенности колорита и живописной манеры. Констебл – основоположник западноевропейского пейзажного искусства нового времени.

Уильям Тернер (1775 – 1852), его пейзажи и исторические картины. Интерес к передаче необычных состояний природы, световоздушных эффектов.

ТЕМА 6.2. ИСКУССТВО ИСПАНИИ К 18 – Н 19 ВВ

Франсиско Гойя (1746 – 1828) великий художник испанского народа. Связь творчества с народно – освободительным движением, с передовой общественной жизнью. Ранние работы: картоны для шпалер, портреты. Отображение событий современности. Реалистический гротеск в работах Гойи. Утверждение красоты народных образов. Резкое критическое обличение испанских реакционеров. Творчество Гойи периода национально – освободительной борьбы испанского народа против нашествия Наполеона.

ТЕМА 6.3. ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИЦИЗМ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ 18 – НАЧАЛА 19 ВВ

Жак – Луи Давид (1748 – 1825) – великий художник французской революции. Общественная деятельность Давида. Тема героического

подвига, гражданского мужества в его исторических картинах. Глубокий реализм образов, созданных в годы революции. Рисунки Давида. Педагогическая деятельность.

Жан – Огюст Даминик Энгр (1780 – 1867) – глава официальной академической школы. Поиски чистой гармонии.

Архитектура. Классицизм начала 19в (так называемый «стиль империи»).

ТЕМА 6.4. РОМАНТИЗМ ВО ФРАНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19В

Обострение классовой борьбы во Франции в Реставрации. Зарождение и развитие романтизма. Два его течения. Художественные особенности.

Живопись. Теодор Жерико (1791 – 1824). Ранние работы – военные сцены. Трагическая напряженность и драматизм работ. Литографии. Значение творчества Жерико для последующего развития искусства.

Эжен Делакруа (1798 – 1863) - глава романтической школы. эстетические взгляды. Живописное мастерство. Ранние произведения. Монументальные росписи Делакруа. Батальные композиции. Поздние работы Делакруа. Дневники, письма, статья.

Скульптура . Франсуа Рюд (1784 – 1855)

ТЕМА 6.5. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ СЕРЕДИНЫ 19 В

Влияние идей французских революций 1830 и 1848 гг на культуру и искусство. Формирование и развитие критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Живопись и графика. Первые выступления художников реалистического направления. Оноре Домье (1808 – 1879) – мастер критического реализма. Работ в журналах. Политические карикатуры. Переход к бытовой сатире в период реакции. Живопись Домье. Значение творчества Домье в утверждении революционно - демократического реализма.

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Теодор Руссо (1812 – 1867) как глава школы. Интерес к повседневности, естественной жизни природы.

Шарль Добиньи (1817 - 1878). Лирическая тонкость пейзажей.

Камиль Коро (1817 – 1875). Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Колористические достижения Коро.

Жан – Франсуа Милле (1814 – 1875). Поэтическое изображение крестьянского труда. Рисунки. Высокое гуманистическое значение искусства Милле.

Гюстав Курбе (1819 – 1877). Ранние романтические работы. Взгляды Курбе на искусство. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины. Правдивые изображение различных типов буржуазного общества. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе для развития реалистического искусства.

ТЕМА 6.6. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 19В

Поиски новых средств художественной выразительности, начало формальных экспериментов. Развитие пленэрной живописи. Живопись. «Салон отверженных» 1863 года его оценка буржуазной критикой.

Эдуард Мане (1832 – 1883). Новаторское значение искусства. Портреты Мане. Особенности живописного мастерства. Завоевания Мане в передаче света и воздуха. Влияние на художников - импрессионистов.

Импрессионисты. Значение термина. Особое внимание к живописным проблемам, передаче свето – воздушной среды. Особенности техники. Первая выставка.

Эдгар Дега (1834 – 1917). Связь с классической традицией. Портреты. Значение творчества Дега.

Огюст Ренуар (1841 – 1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету.

Клод Моне (1840 – 1926). Развитие импрессионистического пейзажа и творческих принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Мане.

А. Сислей (1839 – 1899). К. Писарро (1830 – 1903), как мастера импрессионистического пейзажа.

Кризис импрессионизма, наметившийся с середины 1830 –х годов. Субъективизм творчества. Постимпрессионизм как стремление преодолеть созерцательность импрессионизма. Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка и теория научного импрессионизма (пуантилизм). Схематизм художественных приемов.

Поль Сезанн (1839 – 1908). Художественная система Сезанна. Живописные достижения. Влияние Сезанна на развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853 – 1890). Творчество раннего, голландского периода. Образы шахтеров, ткачей и крестьян. Драматизм и глубокая человечность лучших работ. Своеобразие и неповторимость полотен Ван Гог. Особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903), как протест против буржуазной цивилизации. Поиски эстетического идеала в искусстве Средневековья, древнего Востока и в художественной культуре «примитивных» народов. Черты символизма. Увлечение полинезийской экзотикой, плоскостная трактовка реального мира. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности.

Скульптура. Огюст Роден (1840 – 1917) – крупнейший французский скульптор 19 в. Сложный и разнообразный характер творчества. Стремление возродить идейное и общественное значение скульптуры. Новые приемы лепки живописными незаглаженными мазками - влияние импрессионизма. Ранние работы. Бронзовые двери для музея декоративного искусства. Прославление гражданского мужества. Влияние Родена на развитие мировой пластики.

Архитектура. Появление новых типов зданий. Прогресс строительной техники. Активное использование металла и стекла в строительстве.

Хрустальный дворец (Нэкстон) в Лондоне. Эйфелева башня, архитектор Р. Эйфель. Появление железобетона.

Возникновение в конце 19 в. стиля «модерн». Его существование в некоторых странах до 20 – х гг. XX в. Название в разных странах: «модерн» в России, «ар нуво» во Франции и Бельгии. «Сецессион» в Австро – Венгрии, «югендштиль» в Германии, стиль «либерти» в Италии, стиль «тиффони» в США и так далее. Наиболее яркое его проявление в архитектуре, прикладном искусстве, живописи, оформлении книг, плакате. Представители стиля модерн в архитектуре: А. Гауди (1852 – 1926). А. Ван де Вельде (1863 – 1957). В живописи, графике, плакате.

Символизм. Обращение к мистике, фантастическим учениям, верованиям, древним культурам. Главное в искусстве символизма – видения, создаваемые фантазией художника.

Прикладное искусство. Кризис прикладного искусства во второй половине 19 в. Возникновение стиля модерн во французском искусстве второй половины 19 в. Его основные художественные принципы. Ювелирные изделия и художественные изделия из стекла. Особенности композиционного и колористического решения. Распространение стиля модерн в странах Западной Европы.

ТЕМА 6.7. ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ

Влияние социальной и политической жизни Германии середины и второй половины 19 в. на развитие искусства. Назарейская школа. Адольф Менцель (1815 – 1905) – центральная фигура немецкого реализма. Широта изображения современной немецкой действительности, интерес к истории. Графика и живопись Менцеля, его рисунки. Первое изображение в живописи индустриального труда рабочих.

ТЕМА 6.8. ИСКУССТВО БЕЛЬГИИ

Константин Менье (1831 – 1905) – крупнейший бельгийский живописец и скульптор

ТЕМА 6.9. ИСКУССТВО ЧЕХОСЛОВАКИИ, ПОЛЬШИ, ВЕНГРИИ, РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ

Особенности искусства.

РАЗДЕЛ 7. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО 20 ВВ

ТЕМА 7.1. ОБЗОР ИСКУССТВА 20 В

Сложный и противоречивый характер искусства и культуры 20 в. Одновременное сосуществование на земном шаре самых различных типов художественных культур: от первобытных по характеру творчества народов, находившихся на уровне родоплеменного строя, до разнообразных современных направлений искусства авангарда. Социально – историческая типология искусства. Характер стилевых

направлений и движений, соответствующих социальным или национальным условиям. Вопросы исторической последовательности и параллельности развития течений искусства 20 в. Многообразие художественных движений 20в. Принадлежность многих мастеров искусства сразу нескольким стилевым направлениям, прямо или косвенно преломляющим их доктрины.

Модернизм. Интернациональный характер модернизма. Подчеркнутое выражение индивидуальности, субъективизма творческой манеры. Главный центр искусства модернизма до Второй мировой войны – Париж, позднее Лондон, Нью – Йорк.

Фовизм – первое в 20 в течение модернизма. Главное в выражении чувства - цвет.

Анри Матисс (1869 – 1954). Декоративная красочность полотен художника, плоскостность в трактовке формы, поиски ритмического решения композиции и рисунка.

Андре Дерен (1880 – 1954)

Экспрессионизм. Его зарождение в начале 20 в. Цель - выразить сильное душевное состояние художника (от французского «expression» - «выражение»). Наиболее чистое выражение экспрессионизма в немецком искусстве. Общественная критика в произведениях экспрессионизма. Кете Кольвиц (1867 -1945).

Кубизм. Пабло Пикассо (1881 – 1973). Первая картина в кубистическом стиле. Сложный, противоречивый характер творческого пути Пикассо. Картины «голубого» (1901 – 1904) и «розового» (1905 – 1906) периодов. Обличение античеловеческой сущности фашизма .

ЧАСТЬ 11. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ

РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

ТЕМА 8.1. ВВЕДЕНИЕ

Народные истоки русского искусства. Многообразие художественного наследия русского народа. Национальное своеобразие русской художественной культуры. Место и значение русского искусства в истории мирового искусства. Периодизация русского искусства. Культура скифов и славян. Раскопки курганов южно – русских степей. Находки Пазырыкских курганов. Прикладное искусство - один из основных видов древнерусской художественной деятельности. Торевтика. Понятие «звериный стиль». Общественно – экономический уклад славян 6 -10вв и развитие художественных ремесел. Их самобытные черты. Орнаментальные мотивы. Сведения об архитектуре и скульптуре древних славян. Славянская языческая религия. Образование Киевского государства. Принятие и распространение христианства.

ТЕМА 8.2. ИСКУССТВО КИЕВСКОЙ РУСИ XI В

Расцвет Киевского государства в XI веке. Политические и культурные связи с другими государствами. Влияние языческой мифологии, а также культуры Византии на искусство Киевской Руси. Особенности и своеобразие культуры и искусства Киевской Руси.

Архитектура. Первый каменный храм Древней Руси - Десятинная церковь. Киевская София (1037). Ее план, многокупольность, пирамидальность композиции. Художественное решение экстерьера и интерьера.

Монументальная живопись. Мозаики и фрески Софии Киевской. Использование светских бытовых сюжетов. Развитие иконописи на Руси. Киевский мастер Алимпий Печерский.

Книжная миниатюра.

ТЕМА 8.3. ИСКУССТВО ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКОГО КНЯЖЕСТВА В XI – XII ВЕКАХ

Распад Киевской Руси на феодальные княжества и сложение местных художественных школ. Общественно - политический строй Владимиро - Суздальской Руси и ее искусство.

Архитектура. Своеобразие каменного зодчества. Развитие типа одноглавого четырехстолпного храма. Связь архитектуры с пейзажем. Успенский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Дмитриевский собор: план, декор. Мифологическая тематика и языческие мотивы в скульптурном декоре. Крепостные сооружения Владимира. Золотые ворота. Боголюбовский ансамбль как пример русского дворцового творчества. Георгиевский собор в Юрьеве – Польском.

Живопись. Фрески Дмитриевского собора. Аскетическая суровость образов. Русские иконы XI – XII веков.

Тяжелые последствия татаро – монгольского нашествия для русского народа и его искусства.

ТЕМА 8.4. ИСКУССТВО НОВГОРОДА И ПСКОВА XI – XV

Архитектура. Первый каменный собор - Новгородская София: простота и лаконизм художественного образа. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Развитие однокупольного четырехстолпного храма во второй половине XII века. Церковь Спаса на Нередице. Формирование в XIV веке нового типа церковной архитектуры. Церкви Николы на Липне, Федора Стратилата, Спаса Преображения на Ильине улице.

Живопись. Фресковая живопись Новгородской Софии. Фреска с изображением Константина и Елены (XI век). Росписи храма Спаса на Нередице. Новгородские типы лиц, приземистость фигур, стремление к развитому повествованию, жизненная достоверность образов. Иконопись

Новгорода. Лаконизм и монументальность решений. Звучность цвета и чистота колорита.

Расцвет новгородской иконописи XIV веке. Феофан Грек. Биография.

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 глубина». 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.

Уяснение особенностей художественного языка древнерусской иконописи на примере сравнительного анализа родственных по теме произведений средневековья и Нового времени: тема материнства и тема героя – всадника.

Сравнительная характеристика особенностей художественного языка произведений на тему героя - всадника. Традиция и новаторство в искусстве.

ТЕМА 8.5. ИСКУССТВО МОСКВЫ XIV – XV ВЕКОВ

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 владимиросуздальского 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 Андроникова монастыря).

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

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

(XV11в) 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 – XV11вв).

ТЕМА 8.6. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО XV1 ВЕКА

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 111. 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 XV1в. 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.

Усложнение композиций в живописи XV1в, склонность к символике и аллегии, появление бытовых подробностей. Повествовательный характер иконы «Церковь воинствующая» для Успенского собора. Возникновение светских росписей в палатах Кремлевского дворца.

Возникновение Строгановской иконописной школы. Иконы Прокопия Чирина, их особенности: манерность характеристик, изощренная тонкость письма, обилие золота и орнамента в деталях, изысканность красочных сочетаний, миниатюрная выпуклость. Открытие красоты и поэтичности пейзажа в иконах Строгановской школы.

ТЕМА 8.7. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО XV11 ВЕКА

Социально – политическая борьба в России XV11в. 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 XV11-XV111 вв.

Новаторские искания в иконописи, их половинчатость С.Ушаков и его живописные произведения. Стремление к реалистичности и к повествовательности изображения. Введение светотени в лицах и сохранение традиционного композиционного построения. Работы Ушакова.

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. Росписи храмов Ростова Великого. Их композиционное и колористическое мастерство.

Высокий уровень развития русского прикладного искусства.

Нарастание светских черт в искусстве XV11в. Подготовка перехода к светскому искусству.

Мировое значение средневекового русского искусства.

ТЕМА 9.1. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV111 В

Образование Российской империи, социальные реформы Петра 1, резкий перелом в развитии искусства и культуры. Ведущая роль светского начала в искусстве. Дальнейшее развитие элементов реализма. Отражение гражданственных идеалов и нового представления о личности.

Архитектура. Новое решение градостроительных проблем. Основание Петербурга (1703) – города - крепости, города – порта. Развитие преимущественно гражданской архитектуры: верфи, арсеналы, правительственные учреждения, загородные и городские дворцы. Деятельность Д. Трезини (1670 - 1734). Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий. Летний дворец Петра 1. Планировка ансамбля Петергофа. Меншиковский дворец - начало русского барокко. Московская архитектура начала XV111 века. П. Зарудный (конец XV 11 века - 1727), Меншикова башня.

Живопись. Развитие портретного жанра. Петровские пенсионеры.

И.Н. Никитин (ок. 1690 - 1742). Его роль в создании русского портрета.

А.М. Матвеев (между 1694/ 1704 - 1729). Ранние гравюры. А.Зубов (1682 /83 – после 1749)

Скульптура. Развитие монументально - декоративной скульптуры. Б.К. Растрелли (1675 – 1744). Парадный портрет в его творчестве.

Национальный подъем русской художественной культуры в середине XV111века. Синтез искусств в его творчестве. Цветовая яркость и пышность фасадов и интерьеров. Единый ансамбль дворца и парка («зеленой архитектуры»). Выражение величия и мощи русского

государства. Зимний дворец. Екатерининский дворец. Смольный монастырь.

Своеобразие московской архитектуры середины XVIII века. Д. В. Ухтомский (1719 – 1774). Его деятельность как архитектора и педагога. Создание московской архитектурной школы.

Живопись середины XVIII века. Дальнейшее развитие портретного жанра. Парадный портрет. А. П. Антропов (1716 – 1795). Типичность и психологическая выразительность портретов. И. П. Аргунов (1729 – 1802). Демократичность и поэтичность его образов. И. Я. Вишняков (1699 – 1761).

ТЕМА 9.2. РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII

Демократизация дворянской культуры под влиянием углубления кризиса крепостничества, народно – освободительных движений. Значение Французской буржуазной революции, идей передовых французских философов - просветителей для развития русского искусства и литературы. Русское просветительство. Критика крепостничества (Д. Фонвизин, Н. Новиков). Революционные идеи А. Радищева и их влияние на развитие русской художественной культуры. Основание Академии трех знатнейших художеств (1757), ее значение. Становление классицизма в русском искусстве, его идейно – художественная программа, национальное и историческое своеобразие.

Архитектура. Подъем градостроительства. Появление новых планировок городов, новых типов общественных зданий. А. Ф. Кокоринов (1726 – 1772) и Ж. – Б. Вален Деламот (1729 – 1800), здание Академии художеств. Ю. М. Фельтен (1730/32 - 1801), Воспитательный дом. А. Ринальди (1710 – 1794), Мраморный дворец.

В. И. Баженов (1737 – 1799) – выдающийся русский зодчий. Творческий путь. Взгляды на искусство. Проект Кремлевского дворца, работы в Царицыне под Москвой. Пашков дом (ныне старое здание Библиотеки им. Ленина). Участие в создании Инженерного замка.

М. Ф. Казаков (1738 – 1812). Его роль в формировании архитектурного облика Москвы конца XVIII века. Здание Сената в Кремле. Колонный зал Благородного собрания (ныне Дом Союзов). Московский университет. Голицынская больница.

И. Е. Старов (1744 – 1808). Таврический дворец: его план, колоннады интерьеров, парадный двор, парк. Дж. Кваренги (1744 – 1817). Крупнейшие постройки: Ассигнационный банк, Смольный институт, Александровский дворец. Академия наук. Ч. Камерон (1740 – 1812). Агатовы комнаты и Камеронова галерея в Царском Селе, Павловский дворец. Усадебное строительство. Крепостные зодчие. Скульптура. Ее связь с архитектурными ансамблями и парками.

Развитие различных видов и жанров скульптуры. Э. М. Фальконе (1716 – 1791). Памятник Петру I. Место памятника в городском ансамбле.

Ф.И. Шубин (1740 – 1805). Высокое профессиональное мастерство решения скульптурных портретов, точность характеристик, психологическая выразительность. Портреты Екатерины 11, Павла 1, М. В. Ломоносова, А.М. Голицына. Значение творчества Шубина для развития русской скульптуры.

М. И. Козловский (1753 – 1802) – наиболее яркий представитель классицизма. Переосмысливание античных традиций. Патриотический пафос произведений.

Живопись. Становление классицизма. Его идейно – художественная сущность. Ведущая роль исторической живописи. Мозаика «Полтавская баталия» М. В. Ломоносова.

А.П. Лосенко (1737 – 1773). Героика и гражданственность искусства. Педагогическая деятельность.

Г. И. Угрюмов (1764 – 1823). Исторические композиции.

Ф. С. Рокотов (ок 1735 – 1808) – мастер интимного психологического портрета. Тонкость и изысканность цветового решения. Лиризм образов. Портреты.

Д. Г. Левицкий (1735 – 1822). Парадные и интимные погрудные портреты. Серия портретов солянок - воспитанниц Смольного института.

В. Л. Боровиковский (1757 – 1825). Влияние сентиментализма на его творчество. Введение пейзажа в портрет. Мягкость и нежность цветовой гаммы, передача ощущения воздушной среды. Портреты. Черты героизации личности.

Начало развития бытовой живописи. Демократизм ее тематики. И.Фирсов. Изображение жизни русских крестьян, народных костюмов и обычаев в жанровой живописи М. Шибанова. Пейзажная живопись. Появление пейзажа как самостоятельного жанра. Творчество С. Ф. Щедрина (1745 – 1804). Ф.Я. Алексеев (1753 – 1824). «Вид дворцовой набережной от Петропавловской крепости» - первый городской пейзаж в русской живописи.

РАЗДЕЛ 10. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

ТЕМА 10.1. ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Влияние патриотического подъема времен Отечественной войны 1812 года на развитие искусства. Романтизм в искусстве начала XIX века.

Архитектура. Грандиозный размах строительства общественных зданий. Развитие принципов позднего классицизма. Решение проблемы синтеза архитектуры и скульптуры. Расцвет русского ампира.

А. Н. Воронихин (1759 – 1814). Казанский собор. Горный институт. Особенности его планировки, решение колоннады и интерьеров. Роль декоративной скульптуры в сооружениях Воронихина.

А. Д. Захаров (1761 – 1811). Биржа. Переработка периптера. Работа над ансамблем стрелки Васильевского острова.

Строительство Петербурга после войны 1812 года.

В. И. Росси (1775 – 1849) - выдающийся мастер городского ансамбля. Торжественность и парадность его работ. Дворцовая площадь и здание Генерального штаба. Комплекс Михайловского дворца. Ансамбль Александринского театра, улицы Росси и другие. Прославление великой победы русского народа в Отечественной войне 1812 года в архитектурных ансамблях Росси.

Архитектура Москвы. Восстановление города после пожара 1812 года. Планировочные работы. О.И. Бове (1784 - 1834) Реконструкция окружения Кремля. Здание Манежа. Дом Гагариных. Д. И. Жилярди (1788 – 1845). Реконструкция здания университета в Москве. В.П. Стасов (1769 – 1848). Павловские казармы на Марсовом поле. Провиантские склады на Крымской площади в Москве.

Упадок архитектуры второй трети XIX века. Эклектика, черты ретроспективизма. А.А. Монферран (1786 – 1858). Исаакиевский собор. Александрийский столп. Вокзалы в Москве и Петербурге.

Скульптура. Отражение национально – освободительных идей. Расцвет в начале XIX в И. П. Мартос (1752 – 1835). Мемориальная скульптура: надгробия. Памятник Минину и Пожарскому. Педагогическая деятельность Мартоса.

Ф.Ф. Щедрин (1751 – 1825). Работа над «Большим каскадом» в Петергофе. «Морские нимфы», украшающие здание Адмиралтейства. Образы национальных героев в памятниках Б. И. Орловскому (1795 – 1837). Памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли перед Казанским собором.

Ф.П. Толстой (1783 – 1873). Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812г.

Последние крупные представители академического классицизма. И.П. Витали (1794 – 1855). Портреты, надгробия, декоративная скульптура. Работа над скульптурным убранством Исаакиевского собора. Н. К. Клодт (1805 – 1867). Конные группы для Аничкова моста в Петербурге. Памятник И.А. Крылову в Летнем саду. Работы скульпторов В.И. Демут - Малинновского (1779 – 1846) и С.С. Пименова (1784 – 1833) для архитектурных сооружений. Убранство арки Генерального штаба, Михайловского дворца.

Живопись. Влияние передовых идей на ее развитие. Классицистические, романтические и реалистические течения в русской живописи первой половины XIX века.

О. А. Кипренский (1732 – 1836). Создание романтически приподнятого образа. Портреты. Автопортрет. Героические образы участников Отечественной войны. Парадный портрет Е. В. Давыдова. Поздний период творчества. Портреты Кипренского - крупнейшие достижения в искусстве первой четверти XIX века.

В. А. Тропинин (1776 – 1857) – мастер интимного, камерного портрета. Роль Тропинина в формировании московской реалистической школы живописи. Тяжелая судьба художника. Особенности композиционного

и колористического решения портретов сына, Пушкина, Булахова. Произведения портретно - бытового содержания.

Пейзажная живопись. Поиски передачи среды, проникнутой светом.

С.Ф. Щедрин (1791 – 1820). Значение в русской школе живописи А. Г. Венецианова (1780 – 1847). Особенности творческого метода. Образы русских крестьян на фоне родной природы. Элементы идеализации жизни крепостной деревни. Работы с натуры. Портреты А.Г. Венецианова. Школа Венецианова. Метод преподавания, лучшие ученики.

К. П. Брюллов (1779 – 1852). Традиции классицизма и черты романтизма в его творчестве. Историческая и портретная живопись. Акварели и рисунки. Значение картины «Последний день Помпеи». Парадные портреты, их своеобразие и мастерство. Интимно - психологические портреты.

А. А. Иванов (1806 – 1858) - русский художник - философ. Сложность творческих исканий. Ранние произведения. Работа над картиной «Явление Христа народу». Глубина философского познания, стремление выразить передовые гуманистические идеи живописно - пластическими средствами. Грандиозный замысел создания фресок на евангельские и библейские сюжеты. «Библейские эскизы». Новое понимание в них пространства, пластики, колорита, экспрессии форм. Значение искусства Иванова в развитии русской живописи.

Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности как проявление идей революционной демократии. П. А. Федотов (1815 – 1852). Воздействие передовых общественных идей на формирование его творчества. Социальная сатира произведений. Карикатуры и портреты. Социально - бытовые полотна. Работа над положительным образом. Рисунки Федотова. Новаторский характер и значение его творчества как основоположника критического реализма.

ТЕМА 10.2. ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА (С НАЧАЛА 60 –Х ГОДОВ)

Идеи русских революционных демократов, их воздействие на русское искусство. Н.Г. Чернышевский, роль его материалистической философии и эстетики в развитии критического реализма. Новый критерий оценки художественного достоинства произведений искусства. Возрастающая роль живописи. Упадок архитектуры и скульптуры - причины этого явления. Утрата академическим искусством его ведущей роли. Значение для развития демократического искусства Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Критический реализм как основной метод передовых художников второй половины XIX века. Главное содержание их искусства - изображение современной жизни народа.

В.Г. Перов (1834 – 1882) - один из ведущих художников второй половины XIX века. Основные сюжеты его картин: сельская и

городская народная жизни. Антиклерикальная направленность. Тема человеческого страдания, высокий гуманизм произведений. Критика социальных условий крепостнической России. Перов - один из основоположников глубоко психологического реалистического портрета. Портреты Ф.М. Достоевского, Островского. Значение преподавательской деятельности Перова.

Бунт четырнадцати (1863). Организация «Первой Санкт - Петербургской артели свободных художников». Возникновение «Товарищества передвижных выставок» (1871). Выражение в творчестве передвижников передовых идей эпохи.

В.В. Стасов (1824 – 1906) - крупнейший художественный критик - демократ, его роль в общественной жизни России. Значение деятельности П.М. Третьякова (1832 - 1887) – роль в создании собрания произведений русского искусства. П. П. Чистяков (1832 – 1919), его роль в воспитании плеяды великих русских художников.

И. Н. Крамской (1837 – 1887) – художник, организатор и идеолог передвижничества. Психологизм портретов и выявление типических черт характера. Портреты Л. Н. Толстого, Н.А. Некрасова, И.И. Шишкина, Ф. Л. Васильева. Крестьянские образы в творчестве Крамского. Сюжетно - композиционные картины: идейный замысел, композиционное, колористическое и образное решение картины. Теоретическое наследие Крамского.

Бытовой жанр в творчестве передвижников в 1870 –х – 1880 –х годах. Общие черты с революционно - демократической публицистикой и художественной литературой. Центральное место крестьянской темы. Показ социального расслоения жизни пореформенной деревни. В. М. Максимов (1844 – 1911). Т.Г. Мясоедов (1836 – 1911).

Отображение жизни различных слоев русского общества, быта городской бедноты. В.Е. Маковский (1846 – 1920).

Обличение политики правящих классов, антивоенная направленность творчества. К. Л. Савицкий (1846 – 1905). И.Я. Ярошенко (1846 – 1898). Социально - политическая заостренность его творчества. Портреты Ярошенко.

Историческая живопись второй половины XIX века. Появление новых черт под воздействием развивающегося реализма. В. Г. Шварц (1838 – 1869), роль в развитии исторической живописи. Н.Н. Ге (1831 – 1894). Противоречивый характер, философские своеобразие творчества.

Батальная живопись второй половины XIX века. В.В. Верещагин (1842 – 1904). Яркая антивоенная направленность его творчества. Борьба за реализм русского искусства. Туркестанская и Балканская серии картин. Правдивое изображение жестокости войны, ее тягот для народа. Показ героизма русского солдата. Индийская серия картин. Показ народной жизни, пейзажа и архитектуры Востока.

И.Е. Репин (1844 – 1930) – великий русский художник - реалист. Ранние работы. Воздействие на Репина взглядов И.Н. Крамского, В.В.

Стасова. История создания полотна «Бурлаки на Волге». Чугуевский период творчества. Историко – революционная тема в творчестве Репина. Композиционные и колористические особенности произведений, их новаторский характер. Историческая живопись. Глубочайшее проникновение в характеры изображаемых лиц, передача социальной атмосферы эпохи, своеобразие творческого метода художника в работе над исторической картиной. Портреты М.П. Мусоргского, В.В. Стасова, П.А. Стрепетовой, Н.И. Пирогова, Л.П. Толстого и других. Картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» как групповой портрет. Рисунки Репина. Его педагогическая деятельность.

В.И. Суриков (1848 – 1916) – мастер русской исторической живописи. Выражение в его произведениях передовых идей времени. Народ – главный герой картин Сурикова. Метод работы над историческими композициями. Особенности суриковского колорита. Высокий драматизм и монументальность образов. Суриковские этюды, пейзажи, рисунки, акварели, работа в области пленэра. Раскрытие героизма русского народа. Значение творчества Сурикова для развития русской и мировой живописи.

В. М. Васнецов (1848 – 1926). Ранние картины бытового жанра. Создание сказочно – былинных образов. Произведения героического духа и мощи русского народа. Поэтизация сказочных образов. Фрески Владимирского собора в Киеве.

Русский пейзаж 1860 – х – 1880-х годов. Романтизм ранних произведений И.К. Айвазовского (1817 – 1900). Реализм поздних произведений.

А.К. Саврасов (1830 – 1897) как основоположник русского национального пейзажа. Картина «Грачи прилетели», ее значение в истории русской национальной пейзажной живописи. Выдающаяся роль Саврасова – педагога.

Ф. А. Васильев (1850 – 1973). Поэзия русской природы в пейзажах.

И. И. Шишкин (1832- 1898). Роль в развитии русского этнического пейзажа. Передача могучей силы русской природы. Особенности композиционного и колористического решения.

А. И. Куинджи (1842 – 1910), своеобразие творчества. Романтическая приподнятость, декоративность картин. Куинджи - педагог.

В. Д. Поленов (1844 - 1927), роль в развитии русского реалистического пейзажа. «Московский дворик» Поленов - педагог и общественный деятель.

Обобщение лучших достижений русской пейзажной живописи в творчестве И. И. Левитана (1860 – 1900). Раскрытие связи природы с настроением человека. Идеиная значимость картины «Владимирка». Тема философских раздумий. Поиски монументально- обобщенного образа природы в поздний период творчества. Значение творчества Левитана для дальнейшего развития русского и мирового искусства.

А. М. Васнецов (1856 – 1938) как мастер эпического пейзажа.

Скульптура 1860 –х – 1890 –х годов. Отсутствие условий для развития монументальной скульптуры. Проекты памятников М. О. Микешина (1836 – 1896). Творчество А. М. Опекушина (1838 – 1923). Памятник А.С. Пушкину в Москве. М.М. Антокольский (1843 – 1902) - выдающийся скульптор – реалист. Отображение в его творчестве передовых демократических идеалов эпохи.

ТЕМА 10. 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Значение революционных событий для русской культуры. Обострение идейной борьбы двух основных направлений в искусстве.

Живопись. Продолжение и развитие лучших демократических и реалистических традиций.

С. А. Коровин (1858 – 1908). Показ процесса классового расслоения в деревне.

Н.А. Касаткин (1858 – 1930). Раскрытие образа русского пролетариата. Участие Касаткина в событиях революции 1905 года. Идеино - художественное значение полотна «Рабочий – боевик».

А. Е. Архипов (1862 – 1930). Близость ранних работ традициям передвижничества. Образы трудового народа.

С.В. Иванов (1864 – 1910). Революционно – демократическая направленность творчества. Отражение событий 1905 года. Исторические композиции.

С.В. Малютин (1859 – 1937). Жанровая живопись. Портреты. Театральные декорации.

А. П. Рябушкин (1861 – 1904). Отражение жизни крестьянской России. Увлечение русской стариной. Социально – критический характер картины «Чаепитие».

Ф. А. Малявин (1869 – 1940). Портреты. Декоративные поиски.

В. А. Серов (1865 – 1911) – крупнейший художник - новатор. Живописное новаторство ранних портретов. Портреты 90 – х годов. Крестьянские образы в живописи. Творчество Серова периода революционных событий 1905 года. Портреты. Исторические композиции. Монументально – декоративные поиски мастера. Рисунки, иллюстрации к басням И.Крылова. Серов как педагог и общественный деятель.

М. А. Врубель (1856 - 1910). Сложность и своеобразие творческих поисков, отражение в них идейных противоречий эпохи. Работы в Киеве. Фрески и эскизы для Кирилловской церкви и Владимирского собора. Иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова. Преломление мифологии и фантастики. Воплощение в образе Демона трагического образа современника. Портреты Врубеля. Рисунки. Серия скульптур-майолик. Последние произведения Врубеля.

М. В. Нестеров (1862 – 1942). Поиск идеально прекрасного мира. Нестеров – портретист.

К. А. Коровин (1861 – 1939)- один из крупнейших мастеров пленэра. Ранние работы. Особенности коровинского импрессионизма. Изображение природы русского Севера. Портрет. Натюрморт. Значение художника в развитии русской театральной декорации Парижский период творчества Коровина.

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX - XX ВЕКОВ

ТЕМА 11. 1. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Вступление русского капитализма в империалистическую стадию развития. Сложные пути развития искусства этого времени. Многообразие творческих направлений и художественных группировок.

В. Э. Борисов – Мусатов (1870 – 1905). Стремление к созданию поэтических образов. Влияние литературно - исторических аналогий. Увлечение символизмом. «Мир искусства». Идеино - художественные основы объединения, противоречивый характер творческой программы. Значение «Мира искусства» для развития изобразительного искусства, театра, музыки, архитектуры, прикладного искусства. Издание журнала (1899 - 1904). С. П. Дягилев (1872 – 1929) и его роль в русском искусстве.

Деятельность А. Н. Бенуа (1870 – 1960) – ведущего художника «Мира искусства», историка искусства, художественного критика, музейного деятеля. Исторические композиции - сплав поэтизации прошлого в иронии современного взгляда. Тема Версаля в творчестве Бенуа. Отражение русской истории. Иллюстрации к «Азбуке», «Медному всаднику». Работы в театре.

К. А. Сомов (1869 – 1939). Портрет художницы Е. М. Мартыновой («Дама в голубом») – программное произведение художника. Портреты. Ироническая условность произведений, серии.

Л. С. Бакст (1866 – 1924). Экзотический Восток и греческая архаика в произведениях художника. Декорации и костюмы к балетам. Вымышленно - идеализированный мир художника.

Е. Е. Лансере (1875 – 1957). Станковая и монументальная живопись. Графика. Серия иллюстраций к «Хаджи - Мурату» и к другим литературным произведениям.

М.В. Добужинский (1875 – 1957). Иллюстрации. Театрально - декоративные работы.

Связь ведущих художников - реалистов В. А. Серова, З.Е. Серебряковой, И. Я. Билибина, А. П. Остроумовой - Лебедевой, Б. М. Кустодиева, И. Э. Грабаря с творчеством «Мира искусства».

Видная роль в русском искусстве В. А. Рериха (1874 – 1947) - передового художника, ученого, видного общественного деятеля. Жизнь славянских народов и Древней Руси в произведениях Рериха. Театрально – декорационные работы.

«Союз русских художников» (1903 – 1923). Пейзаж как главный жанр в искусстве большинства его мастеров. Творчество К. А. Коровина, Е.А. Архипова, Д. М. Васнецова, А.С. Степанова и др.

«Голубая роза» (1907). Творчество И.П. Крымова, П.П. Кузнецова, А.Т. Матвеева, И. Н. Сапунова, М.С.Сарьяна, С.Ю. Судейкина и др.

«Бубновый валет» (1910 -1916). Творчество Л. П. Кончаловского, А. В. Куприна, А.В. Лентулова, И.И. Машкова, В. В. Рождественского, Р.Р. Фалька и др. Живописно – пластические поиски в духе постимпрессионизма.

В.В. Кандинский (1866 – 1944) – один из основоположников абстрактного искусства.

Михаил Ларионов (1881 – 1964). Ранние работы в духе постимпрессионизма. С 1907 года работы под влиянием фовизма и «наивного искусства». Гротескные сцены из провинциального быта в жизни солдат. Организатор (совместно с Н. Гончаровой) выставок «Бубновый валет» и «Ослинный хвост». Создатель лучизма (ранний опыт абстрактного искусства).

К. С.Малевич (1878 – 1935). Обращение к кубизму, футуризму. Разработка собственной системы абстрактного искусства (так называемый «супрематизм»). Программное произведение этого периода - «Черный квадрат на белом» (1913).

П.Н. Филонов (1881 – 1941). Сложность творческого пути. Стремление в синтетических художественных формулах выразить грядущий «мировой расцвет». Принципы «аналитического искусства». «Пир королей», «Формула петроградского пролетариата».

Революция 1905 годы и ее значение для развития русской культуры.

Отношение к революционным событиям В.А. Серова, В.М. Кустодиева, И.Я. Билибина и др. Расцвет политической карикатуры и обличительной графики. Участие в сатирических журналах В. А. Серова, М.В. Добужинского и др.

Монументальная и декоративная скульптура П И. Трубецкой (1866 – 1938). Развитие скульптурного портрета. Портреты И. Левитана, Л. Толстого и др.

С.М. Волнухин. Бюст П. Третьякова, памятник первопечатнику Ивану Федорову.

С.Т. Коненков (1874 – 1971).

Общая характеристика архитектуры. Стиль модерн. Неоклассицизм. Неорусский стиль. Конструктивизм.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ 20ВВ

Сложность, противоречивость и драматизм истории послереволюционного времени. Стремительность социальных перемен, перемен в культуре и искусстве.

Примечание: искусство XX в России желательно изучать по десятилетиям, исходя из объективной картины фактов истории и культуры

ТЕМА 12.1. ИСКУССТВО 1917 -1920 –Х ГОДОВ

Рождение и становление культуры нового типа. Первые декреты советской власти в области культуры. Создание Пролетарских музеев. Ленинский план монументальной пропаганды. Сооружение временных памятников революционерам, деятелям науки и культуры.

Агитационно – массовые формы искусства, революционный плакат, оформление городов к празднествам. Использование всех стилевых направлений.

Творчество Д.С. Мора (Орлов, 1883 – 1945). Точная и острая выразительность плакатного языка.

Дени (В.Н. Денисов, 1883 – 1946). Повествовательность плакатов.

«Окна сатиры РОСТА» как сильнейшее оружие политической агитации. Роль В.В.Маяковского и М.М Черемных в их создании
Плакаты.

Праздничное оформление агитпоездов, агитпароходов. Создание монументальных панно, эскизов оформления города К.С. Петровым - Водкиным, Б.М. Кустодиевым, Е.Е. Лансере, С.В. Герасимовым и др.

1919 год – первый в стране Музей живописной культуры (просуществовал до конца 1920 –х годов).

Живопись. Графика. Многообразие художественных группировок, как возникших до революции, так и оформившихся в новое время. Первые произведения на революционную тему. Документальное отражение событий. Символично – аллегорическая трактовка революционных событий. Петроградский цикл картин К.С. Петрова – Водкина (1878 – 1939)

Первая волна эмиграции. Марк Шагал (1887 – 1985). Живопись, монументальное искусство, графика. Соединение реального и фантастического, фантазийного. Принадлежность М. Шагала к русской, еврейской и французской художественным культурам. Витраж в медицинском центре университета в Иерусалиме.

Александр Яковлев (1887 – 1939), Михаил Ларионов (1881 -1964), Наталья Гончарова (1881 – 1962).

ТЕМА 12.2. ИСКУССТВО 20 –Х ГОДОВ

Сосуществование многочисленных художественных группировок и объединений.

«Уновис» (Учредители нового искусства). Витебск, ученики К.С. Малевича.

ОБМОХУ (Общество молодых художников).

«Маковец». 1921 год. Молодежь и художники бывшего «Бубнового валета», журнал «Маковец».

АХРР – АХР (ассоциация художников революционной России). Организация - 1922 год (с 1928 года – Ассоциация художников революции). Продолжение традиций передвижничества. Создатели: А. В. Григорьев, П.А. Радимов. Выставки: «Жизнь и быт рабочих», «Жизнь и быт Красной армии» и тд. Отражение новой жизни в искусстве Г.Г. Рязский (1895 – 1952). С.В.Малютин (1859 - 1937). А. Е. Архипов (1862 – 1930). Е. М. Чепцов. Б.Н. Яковлев (1882 – 1972).

М.Б. Греков (1882 – 1934) – основоположник батального жанра в советском искусстве. Цикл картин, посвященных Первой конной Армии.

Роль ВХУТЕМАСа. ОСТ (1925) – «Общество станковистов». Поиск новой художественной выразительности. А.А. Дейнека (1899 – 1969).

Д.И.Штеренберг (1881 -1948) – живописец, график, художник театра.

Ю. И. Пименов (1902 – 1977).

«4 искусства» (1925) – объединение мастеров старшего поколения.

К. С. Петров – Водкин. Историко – революционная тема в его творчестве. Своеобразие философского, композиционно – пространственного и цветового решения. Портреты, натюрморты.

Графика. Иллюстрации к произведениям классической литературы. Возрождение ксилографии: В.А. Фаворский.

Скульптура. Монументальные памятники, портреты.

И. Д. Шадр (1887 – 1941). Собираательные образы освобожденного народа.

В.И. Мухина (1889 – 1953). А.С. Голубкина (1864 – 1927)

Архитектура. Состояние русской архитектуры накануне революции. Романтические идеи в архитектуре послереволюционных лет. Дом-коммуна. Развитие в 20 – е – 30 – е годы «перспективного жилища». М. Я. Гинзбург. В. Е. Татлин. Башня 111 Интернационала. Строительство жилых домов, заводов, фабрик, электростанций. А.В. Щусев (1873 – 1949). Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Сельскохозяйственная выставка (1923).

Новые здания Москвы: «Дом Известий», Центральный телеграф (И. И. Рерберг).

Конструктивизм. Работа ле Корбюзье в Советском Союзе. Новый тип общественного здания. Клуб имени Русакова в Москве, архитектор К.С. Мельников. Днепрогэс (братья Весины).

Художественное конструирование. Проектирование бытовых вещей для массового производства. В. Е. Татлин (1885 – 1953), К.С. Малевич (1878 – 1935), А.М. Родченко (1891 – 1956).

ТЕМА 12.3. ИСКУССТВО 30 – Х ГОДОВ

Социалистический реализм в советском искусстве. Образование Союза Советских художников (1932).

Живопись. Утверждение идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. Организация крупных выставок: «15 лет РККА», «Индустрия социализма», международных выставок.

Переход от документального восприятия к выявлению закономерностей исторического процесса, героической обобщенности.

Б. В. Иогансон (1893 – 1973). Эволюция творчества художника. Ранние жанровые картины.

С. В. Герасимов (1885 – 1964). Обращение к историческому жанру, пейзажу.

А. А. Пластов (1893 – 1973) – певец русского крестьянства.

А. А. Дейнека (1899 – 1969). Лучшие работы этого периода. Работы, выполненные в поездках в США, Францию, Италию, Германию.

Ю.И. Пименов (1903 – 1977). Городской и индустриальный пейзаж.

Городской и индустриальный пейзаж в работах Г.Г. Нисский, Н.И.Крымова.

Дальнейшее развитие портретного жанра в творчестве П.П. Кончаловского, М. В. Нестерова, П.Д. Корина.

Скульптура. Расцвет монументальной скульптуры. Раскрытие в скульптурном портрете типичных черт современника. Влияние классических традиций на творчество М. Г. Манизера (1891 – 1966). Скульптурное убранство станции Московского метрополитена «Площадь Революции».

Значение творчества Мухиной для развития советской скульптуры. Создание группы «Рабочий и колхозница», портреты.

Графика. Ведущее значение книжной графики.

В. Л. Фаворский. Циклы иллюстраций к произведениям Пришвина, Данте, Шекспира.

Романтические циклы произведений книжной и станковой графики А. И.Кравченко.

Кукрыниксы – М.В. Куприянов, Н. П. Крылов, НЮ А. Соколов. Своеобразие их творческого коллектива. Работа в области политической карикатуры.

Литографии Е. А. Кибрика (1906 – 1978). Д. А. Шмаринов (1907 – 1999).

Архитектура. Библиотека им. Ленина в Москве, комбинат «Правда». Дом СТО, позднее Госплан.

Традиционалистическое направление, И.В.Жолтовский. Дом на Моховой.

План реконструкции Москвы (1935). Строительство Московского метрополитена.

ТЕМА 12.4. ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Активная деятельность художников, вставших со всем народом на защиту Родины. Художники – фронтовики. Особая роль художников Ленинграда.

Графика. Ведущее место в годы войны агитационно – массовых форм искусств. Продолжение традиций «Окон РОСТ» и «Окнах ТАСС».

Станковая графика. Фронтальные зарисовки. Серия портретов «Великие полководцы» В. А. Фаворского.

Живопись. Создание изобразительной летописи Великой Отечественной войны.

Историческая живопись.

Пейзажная живопись. Военный пейзаж.

Портрет.

Скульптура. Создание портретной галереи героев военного времени.

ТЕМА 12.5. ИСКУССТВО 1945 – 1950 –Х ГОДОВ

Восстановление разрушенного хозяйства. Решения партии и правительства по идеологическим и культурным вопросам.

Живопись. Многообразие жанровой тематики. Новое осмысление военной темы. Ю. М. Непринцев. Б.М. Неменский. Тема мирной жизни и труда советских людей. Т.И. Яблонская., А.А. Пластов.

Графика. Успехи книжной графики. Отражение темы борьбы за мир. Книжные иллюстрации.

Скульптура. Усиление монументальных тенденций. Создание мемориальных ансамблей. Памятники историческим деятелям и мастерам русского искусства. С.М. Орлов (1911 – 1971)памятник Юрию Долгорукому. А.П. Кибальников, памятник В.В. Маяковскому, М.К. Апикушин, памятник А. С. Пушкину.

Творчество С. Т. Коненкова. Портреты. Автопортрет.

Архитектура. Восстановление разрушенных городов. Высотные здания в Москве. Московский государственный университет (арх. Л. В. Руднев и др). Выставка достижений народного хозяйства СССР, ее архитектура.

1947год закрытие Музея нового западного искусства.

Ноябрь 1955 год, постановление ЦК КПС и Совета Министров об устранении излишеств в архитектуре и строительстве.

1956 год, XX Съезд КПС, осудивший культ Сталина.

ТЕМА 12.6 ИСКУССТВО 60 –Х – 2000 –Х ГОДОВ

Новые тенденции в искусстве и культуре. Первый Съезд художников СССР (1957). «Оттепель» в искусстве.

Живопись. Творчество мастеров старшего поколения. Ю. И. Пименова, Д.К. Мочальского, Н.М. Ромадина, С.Л. Чуйкова, А.А. Пластова и др.

Обращение нового поколения художников к созданию образа современника – человека – труженика , созидателя.

1954год, молодежная выставка, отказ от парадности, помпезности в искусстве. Высокая гражданская и нравственная ответственность художников, правдивый показ жизни.

Разработка нового, так называемого «сурового стиля» (термин искусствоведа Л. Каменского). П. П. Оссовский «На набережной» (1958), Г.М. Коржев «Влюбленные», В.Е. Попков «Строители Братска».

1962 год, ретроспективная выставка, посвященная тридцатилетию МОСХа. Новая волна борьбы с формализмом в искусстве.

С середины 70 – х легализация искусства «андеграунда». Вторая волна эмиграции: М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.

Всесоюзные, республиканские и зональные художественные выставки. Обращение художников к жизни в самых разных ее проявлениях.

Г. М. Коржев (рожд. 1925). Современное звучание исторического жанра.

Е.Е. Моисеенко (1919 – 1988). Романтика драматургии и эмоциональный накал произведений.

А. А. Мыльников (рожд 1919). Б.С. Угаров (1922 – 1993). М.А. Савицкий (рожд 1922) Картины о войне. В. И.. Иванов (рожд 1924). Обращение к темам русской деревни. Портреты. Пейзажи .

В. Е. Попков (1932 – 1974). Обостренная гражданственность творчества.

Пейзаж. Натюрморт. Н. М. Ромадин. А. Грицай. В.Ф. Стожаров.

70-е годы. Расширение границ традиций от первобытного до древнерусского искусства, от западного до русского – многообразным традициям исторических стилей. Язык символов, метафор, притч.

1988год, аукцион «Сотби» в Москве.

Многообразие творческих индивидуальностей, художественных экспериментов в отечественном искусстве последних лет. Необходимость нового осмысливания.

Архитектура. Индустриализация строительства. Кинотеатр «Россия», Кремлевский Дворец Съездов (арх. Посохин и др.). 553 – метровая башня Центрального телевидения (арх Бурдин, инженер Никитин). Олимпийские архитектурные объекты и комплексы.

С начала 1990 – х годов открытие частных галерей и салонов в Москве и других городах.

Восстановление Храма Христа Спасителя (1995 – 1999)

1999 год – открытие Музея современного искусства.

Сложный путь развития, самые различные стили и стилевые концепции. Стирание границ между жанрами, сближение видов искусства, отражающих общий процесс развития мировой современной культуры. Необходимость осмысления проблемы стиля и современном искусстве.

8. РЕФЕРАТЫ ОБОБЩАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

Решение одной творческой проблемы в искусстве разных периодов
(или в творчестве разных художников)

1. Проблема синтеза искусств в архитектуре классицизма и модерна.
2. Принципы пространственных решений в архитектуре барокко и классицизма.

3. Роль цвета в древнерусской архитектуре и архитектуре русского классицизма.
4. Значение материала в русской скульптуре.
5. Общность и различие классицизма 18в и первой четверти 19в
6. «Человек и среда» в творчестве А.Г. Венецианова и П.А. Федотова.
7. Натюрморты Фландрии и Голландии 17 в

8.1 ИСТОРИКО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕФЕРАТЫ

Вопросы стилеобразования

1. Стиль барокко в русской архитектуре и декоративном искусстве.
2. Синтез искусств в древнерусской архитектуре.
3. «Модерн» как стиль архитектуры и декоративно – прикладного искусства конца 19 – начала 20в
 1. Национальные особенности романтизма в России.
 2. Символизм как направление в русской живописи конца 19в
 3. Единство художественных принципов классицизма в разных видах искусства
 4. Художественные особенности греческой мелкой пластики эпохи эллинизма

8.2. РЕФЕРАТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА НА ОДНОМ ИЗ ЭТАПОВ

1. Памятники архитектуры классицизма в одном из городов России
2. Работы русских архитекторов 18в (или начала 19в) в области прикладного искусства
3. Основные направления в архитектуре рубежа 19 и 20 вв
4. Демократические тенденции в русском искусстве второй половины 19в
1. Фаюмский портрет
2. Греческая мозаика эпохи эллинизма

8.3 ИСТОРИЯ ЖАНРА

1. Формирование портретной живописи в России
2. Становление бытового жанра в русской живописи
- 3 Русская историческая живопись
4. Крестьянский жанр в русском искусстве
5. Развитие крестьянского жанра в русской живописи второй половины 19в
6. Натюрморт в русской живописи 19в.
- 7 Гражданское зодчество Древней Руси
8. Взаимопроникновение жанров в русском искусстве конца 19 – 20вв
- 9 Бытовой жанр в голландской живописи 17 в

- 10 Голландский пейзаж 17 в
11. Жанры голландской живописи

8.4. РЕФЕРАТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АНАЛИЗУ РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ ОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ РАЗНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОДНОГО ВРЕМЕНИ

1. Художественные течения и объединения в России 1907 – 1917гг
2. Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в художественной жизни России
3. Эстетические установки «Мира искусств» и их выражение в творчестве ведущих художников
4. Творческие принципы художников «Голубой розы»
5. Театрально – декорационное искусство художников «Мира искусств» и «Голубой розы»
6. Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета».

8.5 ИСТОРИКО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕФЕРАТЫ Теоретические взгляды деятелей искусства

1. Эстетические взгляды И.Н. Крамского
2. И.Е. Репин о современном ему западноевропейском искусстве.
3. В.В. Стасов - художественный критик
4. В.В. Стасов об исторической и бытовой картине
5. А.Н Бенуа – художественный критик
6. В. И. Суриков о художественном мастерстве.
7. Работы В.А. Фаворского по теории композиции.

8.6. МОНОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ «ТВОРЧЕСТВО ОДНОГО ХУДОЖНИКА»

1. Творчество Феофана Грека
2. Монументальная живопись Феофана Грека в Новгороде
3. Архитектурное наследие В.В. Растрелли
4. Работы В.В. Растрелли в Царском Селе
5. Работа В.В. Растрелли в области декоративного искусства
6. В.А. Тропинин – портретист
7. Творчество В.А. Тропинина по материалам его музея в Москве
8. И.К. Айвазовский в Феодосии
9. В.А. Серов- портретист
10. Ранние портреты В.А. Серова
11. Портреты творческой интеллигенции В.А. Серова

12. В. А. Серов - график
13. В.А. Серов – иллюстратор
14. Отражение событий 1905 г. в творчестве В.А. Серова
15. Крестьянский жанр в творчестве В. А. Серова
16. Творчество С.Ф. Эрьзи
17. Дореволюционное творчество М.В. Нестерова
18. Пейзаж в картинах М.В. Нестерова
19. Творчество одного из художников по материалам местного музея

8.7. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ АНСАМБЛЯ

1. Ансамбль древнерусского кремля или монастыря
2. История постройки одного из самых значительных жилых домов города
3. История создания скульптурного памятника
4. Ансамбль загородной дворянской усадьбы
5. Городской архитектурный ансамбль начала 19 в
7. История создания и авторы здания учебного заведения 18 – 19 вв
8. Ансамбль костюма, наиболее характерного для определенной исторической эпохи
9. Ансамбль народного костюма одного из регионов

8.8. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЖИВОПИСЬ

1. О.А. Кипренский - Портрет В. А. Жуковского
2. А. А. Иванов – Приам, спрашивающий тело Гектора у Ахиллеса
3. П.А. Федотов – Завтрак аристократа
4. И. Е. Репин – Заседание Государственного Совета
5. М.А. Врубель – Демон летящий
6. И.И. Левитан – Владимирка
7. А.Я. Головин – Натюрморт

СКУЛЬПТУРА

1. И.П. Мартос – Памятник К. Минину и Д. Пожарскому

АРХИТЕКТУРА

1. А. Д. Захаров – Адмиралтейство
2. Барский дом в пригородной усадьбе начала 19 в

3. Крестьянская изба с резным убранством
4. Ф. О. Шехтель – Особняк Рябушинского

8.9. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

ЖИВОПИСЬ

1. Крестьянские портреты В.А. Тропинина и А. Г. Венецианова
2. К. П. Брюллов Автопортреты
3. П.А. Федотов Два варианта картины «Вдовушка»
4. П.А. Федотов «Сватовство майора» и «Анкор, еще анкор!..»
5. «Сватовство майора» П.А. Федотова и «Гумно» А. Г. Венецианова
6. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Н. Крамского, Н.Н. Ге и И.Е. Репина
7. Портреты П.А. Стрепетовой работы И.Е. Репина и Н.А. Ярошенко
8. «Крестный ход в Курской губернии» и «Сельский крестный ход на пасху» В.Г. Перова
9. И.Е Репин Первый и окончательный варианты картины «Не ждали»
10. «Корабельная роща» И.И. Шишкина, «Вечер на Украине» А.И. Куинджи и «Озеро» И.И. Левитана
11. В.А. Серов. Портреты М.Н. Ермоловой и Г.Н. Федотовой
12. В. А. Серов. Портреты М.Е. Ермоловой и О.К. Орловой
13. «Московский дворик» В.Д. Поленова и «Зимой В. А. Серова
- 14.«Витязь на распутье» В.М. Васнецова и «Богатырь» М. А. Врубеля

АРХИТЕКТУРА

1. Здание Сената и Синода К.И. Росси и здание Академии наук Д. Кваренги
2. Михайловский дворец К. И. Росси и Зимний дворец В.В. Растрелли
3. Михайловский дворец К. И. Росси, Павловский дворец Ч. Камерона и В. Бренна
4. Казанский собор А. Н. Воронихина и Исаакиевский собор А.А. Монферрана
5. Адмиралтейство А. Д. Захарова и Казанский собор А.Н. Воронихина

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ (АНАЛИЗ ФОРМЫ) ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА

В анализе формы произведений искусства (живопись, скульптура, архитектуре) должно сочетаться два пути: от общего к частному и от

частного к общему, что приведет к одной цели - к всестороннему пониманию памятников во всех взаимосвязях с жизнью, во всей самостоятельности и своеобразии.

От общего к частному - это значит, идти от исторических предпосылок к личности художника и истории создания художественного произведения. История должна помогать нам понять внутренний смысл произведений искусства, при этом возникает необходимость знания всего творчества художника в целом, тот контекст, в котором возникает каждый шедевр.

Аналитическое изучение формы должно помочь погрузиться в мир большого мастера понять законы творчества.

Нужно развивать способность к философским размышлениям, научиться видеть, анализировать, сравнивать, определять словами или графическими схемами памятник и при этом не обрывать нить непосредственного эстетического восприятия.

Одна из наиболее сложных проблем - в каком порядке нужно проводить анализ художественного произведения. Поэтому все рекомендации носят примерный характер. Анализ формы зависит от характера изучаемого произведения. Идея картины, тема, сюжет могут служить исходной точкой при анализе. Но важно, чтобы рассмотрение сюжета не сводилась к пересказу. Надо постоянно видеть взаимосвязь между содержанием и живописной формой. Многие произведения образуют сложную структуру, помимо основного сюжета, отраженного в названии, есть еще подтексты. Помимо сюжета, есть еще потаенное, намеки, ассоциации, аналогии, иногда не сразу уловимые. Говоря о сюжете, надо не забывать, что мысли в картине неотделимы от художественной формы, композиции, пространства, рисунка, колорита, образного решения и т.п. Форма воплощает смысл, зависит от замысла и вместе с тем оказывает на него обратное действие.

Живопись

Тема, сюжет, композиция (пластическая, ритмическая), перспектива, обратное решение и т.д.

Скульптура. Тема, сюжет, композиция (пластическая, ритмическая, живописная и т.д.) Стилистическое решение, материал произведения, образное решение и т.д.

Архитектура. Назначение здания. План, фасад. Стилистическое решение, синтез искусств в решении объекта и т.д.

Письменная работа может быть анализом одного памятника или сравнительным анализом двух и более произведений.

10. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1 КУРС

1. Древнее царство. Древний Египет. Архитектура.

2. Первобытное искусство. Палеолит.
3. Новое царство. Древний Египет. Эпоха Амарны.
4. Мифология Древнего Египта.
5. Первобытное искусство. Неолит.
6. Критомикенская культура. Искусство Микен; Тиринфа.
7. Древнее царство. Древний Египет. Скульптура.
8. Первобытное искусство. Мезолит.
9. Среднее царство. Древний Египет. Архитектура. Скульптура.
10. Новое царство. Древний Египет. Архитектура.
11. Искусство Междуречья. Искусство Шумера.
12. Искусство Древнего Китая (до 3 в. н.э.).
13. Искусство Нового царства Древнего Египта. Скульптура.
14. Первобытное искусство. Палеолит.
15. Искусство Междуречья. Искусство Ассирии.
16. Критомикенская культура. Искусство Крита.
17. Первобытное искусство. Мезолит.
18. Искусство Междуречья. Искусство Вавилона.
20. Искусство Древней Индии.
21. Междуречье. Искусство Аккада.
22. Виды монументальной живописи.
23. Архитектура. Характеристика.
24. Скульптура. Характеристика.
25. Виды рельефов.
26. Виды графики.
27. Виды декоративной живописи.
28. Жанр пейзажа, жанр натюрморта. Характеристика.
29. Миниатюрная живопись.
30. Декоративно-прикладное искусство. Характеристика.
31. Жанры ИЗО искусства.
32. Виды культовой архитектуры.
33. Виды живописи.
34. Стилль. Виды стилей.
35. Древнее царство. Египет. Живопись.
36. Среднее царство. Египет. Живопись.
37. Культовая живопись

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Краткая творческая биография художника

Ответ считается на «5», если полностью раскрыто описание краткой творческой биографии художника.

1. К какой школе относится художник (страна, век, стиль).
2. Дата рождения, место рождения.

3. Где и у кого учился.
 4. Периоды творчества
 5. произведения – основные по периодам творчества, (по годам).
- Соединять рассказ о художнике с реальными событиями эпохи.

Описание произведения искусств

Ответ считается на «5», если полностью раскрыто описание произведения искусств.

1. Название
2. Автор
3. Страна (школа)
4. Стиль
5. Жанр
6. Идея, заложенная автором
7. Сюжет
8. Композиция (вид композиции), положение главных образов – героев; положение второстепенных образов; атрибуты и их положение в композиции; фон; ритм; колорит и т.д.
9. Идея, которую несет в себе произведение, понимание современниками, как в период создания произведения, так и в современной период.

Дополнительные сведения об эпохе; произведения (описание «произведения искусств») более подходит для живописи, скульптуры. Для архитектуры жанр, сюжет не приемлемы. В композиции описываются: план; работа формы: работа цвета: ритма; декоративное оформление. Применение ордерных систем.

Ответ считается на «4», если студент не раскрыл тему (описание произведения искусств; описание творческой биографии) в % соотношении около 20 всего описания.

Ответ считается на «3», если студент раскрыл тему («описание творческой биографии») всего лишь на 50%.

Ответ считается на «2», если студент не смог раскрыть тему или раскрыл ее менее чем 50 %.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ: ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, ЗАДАНИЯ:

БОГИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Проверь себя!

«Распутай фразу». Из данных слов составь два связных предложения.

1. Бог мудрости; бог загробного мира; Тот; судья в царстве мертвых; бог счета и письма; Осирис, изображался с головой ибиса в виде обезьяны; бог природы.
2. Бог пустыни; Ра; брат Осириса; странствует в ладье по небосклону; изображался в облике гиппопотама; создатель богов и людей; олицетворял собой злое начало; изображался в виде сокола или человека с головой сокола в двойной короне Нижнего и Верхнего Египта.

Ответ на вопросы:

1. Как древние египтяне представляли себе возникновение мира?
2. Что означает змей на голове Амон – Ра?
3. Почему Амон – Ра изображался с головой сокола?
4. Что представляет собой головной убор Осириса?
5. Почему Геб часто изображался со змеиной головой?
6. Что означает амулет Уаджет?
7. Почему любимая дочь Ра имела несколько имен? Назовите их.
8. Как древние египтяне звали бога Луны?

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ

Проверь себя!

«Распутай фразу». Из данных слов составь два связных предложения.

1. Имхотеп; его называли «Отцом ужаса»; создатель первой пирамиды; Большой Сфинкс; жрец; олицетворял собой мудрость человека и силу льва; ученый и врач.
2. Фараон Хеопс; первый фараон, погребенный в пирамиде; его пирамида возводилась 20 лет; она представляет собой шесть поставленных друг на друга мастаб; ее высота 146, 6 метра.

Ответ на вопросы:

1. Фараон Джосер был так доволен его работой, что приказал высечь его имя у подножия своей статуи. О ком идет речь?
2. Кого изображает и что символизирует Сфинкс?
3. Зачем на лицо умершего египтянина накладывали маску?
4. Сколько лет египетским пирамидам?
5. Кто, согласно верованиям древних египтян, создал первую мумию?
6. Зачем главный бальзамировщик надевал маску Анубиса?
7. почему египтяне хоронили умерших именно на западном берегу Нила?

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ

Проверь себя!

Ответ на вопросы:

1. Почему дворцы знати и дома египтяне строили из глиняных кирпичей, а храмы богам из камня?
2. Назовите характерные черты египетских храмов.
3. Где возводили египетские храмы?
4. Объясните назначение сфинксов.
5. Что такое пилон?
6. Как любой египтянин мог обратиться к богу?
7. Какой зал называли гипостильным?
8. Объясните назначение святилища.
9. В чем заключается назначение заупокойного храма?
10. Какой из египетских храмов является самым большим?
11. Что отличает храм Рамзеса II в Абу – Симбеле?
12. Чем необычен храм царицы Хатшепсут?

Контрольные задания по теме: «Египетское искусство»

1 ВАРИАНТ

1. Что по-твоему характеризует мастерство древнеегипетского скульптора?
2. Как изображали фараона по жестким канонам древнеегипетского искусства? Как со временем меняются приемы изображения фараона?
3. Какой вид искусства был ведущим в Древнем Египте и что для него характерно?

2 ВАРИАНТ

1. Назовите самые знаменитые произведения скульптуры в Древнем Египте. Расскажи о них.
2. Расскажи о рельефе «Плакальщицы».
3. Египетское искусство отличает симметрия. Какую роль симметрия играет в создании художественного образа храма, статуи, рисунка?

ВАВИЛОН

Проверь себя!

Ответь на вопросы:

1. Назовите имя главного бога вавилонян. Как назывался храм, для него построенный?
2. Имя какой египетской богини напоминает имя богини плодородия в Вавилоне?
3. Почему сады, а не башни и храм Вавилона стали чудом света?
4. Расскажите библейскую легенду о строительстве Вавилонской башни.
5. В какой библейской легенде рассказывается о падении Вавилона?

ГЕРОИ ГРЕЧЕСКИХ МИФОВ

Проверь себя!

Крылатые слова из греческих мифов

<i>Крылатое выражение</i>	<i>С каким мифом оно связано</i>	<i>Современное значение</i>
1. Авгиевы конюшни		Запущенное, грязное помещение; беспорядки, которые очень трудно устранить.
2. Нить Ариадны		Путеводная нить, способ, помогающий выйти из затруднительного положения.
3. Кануть в Лету		Бесследно и навсегда исчезнуть; быть забытым.
4. Панический страх		Сильный страх, возникающий неожиданно.
5. Под эгидой		Под защитой
6. Прокрустово ложе		Мерка, под которую насильственно, часто во вред делу стараются подогнать что-либо.
7. Самовлюбленный Нарцисс		Человек, который кичится своими достоинствами, всегда доволен собой.
8. Сизифов труд		Изнурительный, бесплодный и бесконечный труд
9. Яблоко раздора		Причина раздора; то, что порождает разногласия, вражду.
10. Ящик Пандоры		Источник бедствий, несчастий.

Какие еще крылатые выражения ты знаешь?

ХРАМ АРТЕМИДЫ В ЭФЕСЕ
Проверь себя!

Ответ на вопросы:

1. Что означает выражение «слава Герострата»?
2. Сколько архитекторов строили храм Артемиды в Эфесе?
3. Какие технические задачи приходилось решать архитекторам храма?

ГАЛИКАРНАССКИЙ МАВЗОЛЕЙ

Проверь себя!

Ответь на вопросы:

1. В каком чуде света мы видим и египетскую пирамиду, и греческий храм?
2. Прообразом, каких сооружений стала гробница Мавсола?

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК

Проверь себя!

Ответь на вопросы:

1. Чем поражал Александрийский маяк?
2. Кто был инженером и архитектором маяка?
3. какое современное слово обязано своим рождением Александрийскому маяку?
4. На каком расстоянии был виден свет маяка?

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Проверь себя!

Тест «Греческая скульптура». Соедини стрелками цифры, обозначающие скульптора и его творение

1. Фидий	1. Отдыхающий сатир
2. Поликлет	2. Дискобол
3. Мирон	3. Геракл со львом
4. Лисипп	4. Дорифор
5. Пракситель	5. Ника Самофракийская
6. Неизвестный скульптор	6. Барельефы Парпфенова

«Распутай фразу». Из данных слов составь два связанных предложения.

Придавал своим статуям сложные позы; стройный; изящный; Лисипп; покой; рассчитывал на обход статуи кругом; тончайшая обработка мрамора; 150 статуй; Пракситель; бронза.

СТАТУЯ ЗЕВСА ОЛИМПИЙСКОГО

Проверь себя!

Ответ на вопросы:

1. Какому скульптору выразил одобрение Зевс?
2. Почему древние греки говорили: «Несчастен тот, кто не видел статуи Зевса»?
3. Из каких материалов была создана статуя Зевса Олимпийского?

КОЛОС РОДОССКИЙ

Проверь себя!

Ответ на вопросы:

1. Почему родосцы решили возвести статую Гелиоса невиданных размеров?
2. Кто был руководителем работ по изготовлению статуи?
3. Каким способом она была сделана?
4. Что означает выражение «колос на глиняных ногах»?

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

Проверь себя!

Назови знаменитые здания Санкт – Петербурга, где есть купол. Запиши их:

Какие триумфальные арки Санкт – Петербурга ты знаешь? В честь, каких событий они сооружены?

Домашнее задание

Придумай и напиши рассказ на тему: «Один день на Римском форуме».

ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» (3 КУРС)

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Какой тип храма получил развитие в православной церкви?		
2. Для кого стиля в архитектуре характерна передача сильного движения по горизонтали?		
3. Художники-кубисты интерпретировали форму предметов или цвет?		
4. Выберите характерные черты для романтической живописи: «томность», «героизм», «мистика», «патетика», «порыв чувств», «оптимизм», «тоска», «сатира», «трагизм», «бегство от действительности».		
5. Кто написал картину «Капризница»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Форма перекрытия римского Пантеона?		
2. Для какого стиля в архитектуре характерно наличие колонн и портика?		
3. Для живописи барокко характерны «сильное движение и борьба», тогда как эти признаки характеризуют – проявляются в живописи Рембрандта?		
4. Для какого художника было характерно изображение пышнотелых женщин?		
5. Кто написал картину «Завтрак на траве»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Для какого стиля в архитектуре характерны четкость и геометризм планировки?		
2. Что лежит в основе образной характеристики древнегреческих ордоров?		
3. Акцентирование формы предметов или цвета характерно для живописи академистов и классицистов?		
4. Почему картина Э. Мане «Олимпия» вызвала скандал в обществе?		
5. Кто написал картину «Руанский собор в полдень»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Для взаимопроникновения интерьера и экстерьера какие элементы использовала барочная архитектура?		
2. В чем назначение христианского храма?		
3. В какой картине Рембрандт нарушил законы жанра портрета и тем самым подписал себе приговор забвения?		
4. Для какого направления в живописи характерны «порыв», «движение», и «ностальгия»?		
5. Кто написал картину «Танец»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. В архитектуре какого стиля использовались такие элементы как «пояс королей» и «роза»?		
2. Какая планировка интерьера характерна для барочного дворца?		
3. В основе какого направления в живописи стояла проблема света и цвета как единого целого?		
4. Художники-романтики в живописи акцентировали форму предметов или цвет?		
5. Кто написал картину «Законодательное чрево»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. К какому типу постройки относится римский форум?		
2. Как называется конструктивная система готических соборов?		
3. Для какого направления в живописи нач. 20 в. характерна подвижная точка зрения на предметы?		
4. Какого художника называли «живописцем счастья»?		
5. Кто написал картину «Сдача Бреды»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Конструктивная основа римской архитектуры?		
2. Для какого стиля в архитектуре характерна передача сильного движения по вертикали?		
3. Художников, какого направления в живописи называли «отверженные»?		
4. Что характерно для классицизма: «чувствительность» или «логика мысли»?		
5. Кто написал картину «Похороны в Орнано»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Какой стиль в архитектуре основан на выпуклых и вогнутых линиях?		
2. К какому типу храма относится Парфенон?		
3. Какой художник и в жизни, и в живописи искал «земной рай»?		
4. Что характерно для романтизма «логика мысли» или «чувствительность»?		
5. Кто написал картину «Смерть Марата»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Какая конструктивная система легла в основу ренесанского купола?		
2. Для какого стиля в архитектуре характерно использование игры света и тени как выражение времени /быстротечности, непостоянства/?		
3. «Камерность», «чувствительность», «легкомыслие», «эротизм» - это признаки барокко или рококо?		
4. Роль зеркала в картине Веласкеса «Менины»?		
5. Кто написал картину «Ночной дозор»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Особенность планировки барочных зданий в русской архитектуре?		
2. Каков образный строй русских храмов 12-13 вв. во Владимире?		
3. Каких художников в русском искусстве называют «птенцы Петровны»?		
4. Музой какого художника стала знаменитая в России певица Забелла?		
5. Кто из русских художников написал картину «Всадница»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Что является конструктивной основой древнерусского храма 11-15 вв.?		
2. Какой архитектор использовал в своих постройках композиционный прием, который можно назвать «танец колонн»?		
3. Какие типы портретов в русском искусстве 18 в. получили развитие?		
4. Сколько персонажей изображено в картине П. Федотова «Сватовство майора»?		
5. Кто из русских художников написал картину «Последний кабак у заставы»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Какие черты преобладают в древнерусской архитектуре: «рационализм» или «чувственность»?		
2. В чем противоречие стиля «барокко» в творчестве Б. Расстрели?		
3. В. Серов написал «Девочку с персиками», а какую девочку написал М. Врубель?		
4. Для какого живописца 18 в. характерны: «туманность», «недосказанность», «камерность», «намек», «тонкость чувств», «легкая деформация глаз»?		
5. Кто из русских художников написал картину «Свежий кавалер»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Для стиля «классицизм» характерны «статика» или «динамика»?		
2. Каков характер псковской архитектуры 12-14 вв.?		
3. Какой живописец 18 в. писал портреты на пейзажном фоне?		
4. Какие русские живописцы изобразили женщину с лошадью?		
5. Кто из русских художников написал картину «Витязь на распутье»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

1.ВОПРОС: Для какого стиля характерно строительство дворцов значительной протяженности?

ОТВЕТ:

БАЛЛ:

2. ВОПРОС: Что символизировала в древнерусском храме пятикупольная система?

ОТВЕТ:

БАЛЛ:

3. ВОПРОС: Какой художник в каком портрете композиционным центром сделал носик туфельки?

ОТВЕТ:

БАЛЛ:

4. ВОПРОС: Какое отношение имеет фарфор к памятнику Петру 1 на Сенатской пл. в Петербурге? /Медный всадник/

ОТВЕТ:

БАЛЛ:

5. ВОПРОС: Кто из русских художников написал картину «Чаепитие в Мытищах»?

ОТВЕТ:

БАЛЛ:

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
---------------	--------------	-------------

1. Каков образный строй Новгородской архитектуры 12-14 вв.?		
2. Какой композиционный принцип планировки интерьера использовался в барокко?		
3. Что общего между пейзажистом И. Шишкиным и портретистом В. Серовым?		
4. Какой художник, в какой картине использовал композиционный прием «изоляции»?		
5. Кто из русских художников написал картину «Взятие снежного городка»?		

**ТЕСТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(3 КУРС)**

<i>ВОПРОС</i>	<i>ОТВЕТ</i>	<i>БАЛЛ</i>
----------------------	---------------------	--------------------

1. Какие дворцы в Петербурге названы временами года? Кто архитектор?		
2. Какой древнерусский храм по своей образной структуре напоминает кружевную нарядную рубашку с пояском?		
3. Какое отношение имеет живописец 18 в. И. Никиткин к кулинарии?		
4. Портрет Вареньки Мамонтовой, написанный В. Серовым, стал знаменитым под другим названием, каким?		
5. Кто из русских художников написал картину «Вечерний звон»?		

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

ТЕСТ 1. Назовите последовательно основные историко-археологические периоды культуры первобытного общества:

а) неолит; б) мезолит; в) верхний палеолит; г) энеолит; д) средний палеолит

ТЕСТ 2. К какому периоду культуры первобытного общества относится усовершенствование техники обработки камня (сверление и полирование), создание керамических изделий, начало ткацкого производства, выделение скотоводческих племен – первое общественное разделение труда:

а) мезолит; б) неолит; в) неолит.

ТЕСТ 3. Как называется вера в сверхъестественную силу неодушевленных предметов:

а) анимизм; б) тотемизм; в) фетишизм; г) магия.

ТЕСТ 4. В конце неолита (604 тыс. до н. э.) появляются первые архитектурные каменные сооружения погребального, культового предназначения. Выберите правильный ответ:

а) пирамиды; б) дольмены; в) зиккураты; г) мастабы.

ТЕСТ 5. В каком периоде первобытное общество начинает использовать металл для изготовления орудий труда, оружия и ритуальных предметов? Что это за металл? Выберите правильный ответ:

1. а) неолит; б) палеолит; в) энеолит; г) мезолит.
 2. а) бронза; б) железо; в) медь.
-

ЗАДАЧА 1.

Определите хронологические рамки основных этапов развития культуры древнего мира.

- 1) Первобытная культура -----
 - 2) Культура древневосточных цивилизаций

 - 3) Культура античности-----
-

ЗАДАЧА 2.

Культура первобытного общества имела свою мораль, религию и искусство, куда входили: а) представления о кровно-родственной связи между родом и священным животным; б) вера в существование души у каждой вещи; в) система табу; г) признание сверхъестественной силы неодушевленных предметов; д) ритуальный танец; е) объекты поклонения (тотемы, фетиши, предки, старейшины); ж) формы мифологического творчества; з) колдовство; и) обрядово действо; к) наскальные изображения;. Какие из вышеперечисленных культурных ценностей можно отнести:

- 1) к первобытной морали;
 - 2) к первобытной религии;
 - 3) к первобытному искусству;
-

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

ТЕСТ 1. Назовите имя фараонов, построивших три величайшие египетские пирамиды в Гизе:

- 1) пирамиду высотой 146,6 метра;
- 2) пирамиду высотой 143 метра;
- 3) пирамиду высотой около 70 метров.

Фараоны: а) Рамсес II; б) Микерин (Менкаура); в) Джосер; г) Хеопс (Хуфу); д) Тутанхамон; е) Хефрен (Хафра); ж) Эхнатон.

ТЕСТ 2. Назовите имя зодчего, астронома, врача, построившего в XXVIII веке до н.э. ступенчатую пирамиду фараону Джосеру в Сакаре.

Зодчие: а) Хемиун; б) Инени; в) Имхотеп; г) Аменхотеп.

ТЕСТ 3. Определите истоки реалистического скульптурного портрета в древнем Египте.

1. Желание передать потомкам реальное изображение портретируемых.
 2. Стремление скульптора продемонстрировать свое мастерство и умение точно передать черты портретируемого.
 3. Религиозные воззрения, связанные с верой в загробную жизнь и наличием у человека его двойника.
-

ТЕСТ 4. Канонические требования, предъявляемые к рельефным изображениям, четко определили сочетание профиля и фаса различных частей фигуры человека. Обозначьте, каким образом (в фас или профиль; изображались: а) голова; б) плечи; г) ноги; д) грудь

ТЕСТ 5. Амарнский период египетской культуры – это:

- 1) период правления фараонов: а) Яхмоса I; б) Аменхотепа IV; в) Рамсеса II;
- 2) период, относящийся к: а) Древнему царству; б) Среднему царству; в) Новому царству.
- 3) период, название которого обусловлено: а) преобразованиями в религии; б) изменениями в искусстве; в) привязкой к географическим названиям.

Выберите правильный ответ.

ТЕСТ 6. Кому из богов построены знаменитые фиванские храмы в Карнаке и Луксоре: а) Осирису; б) Гору; в) Амону; г) Исиде; д) Анубису?

ТЕСТ 7. Ушебти – это: а) часть саркофага; б) роспись стены погребальной камеры; в) магические погребальные статуэтки; г) сосуды для хранения внутренностей бальзамированного тела фараона.

Выберите правильный ответ.

ТЕСТ 8. Что такое «Золотое сечение»:

- а) часть площади геометрической фигуры; б) точка пересечения двух линий;
 - в) соотношение отрезков, имеющие постоянную величину; г) линия пересечения двух плоскостей?
-

ТЕСТ 9. Назовите имя единственной женщины-фараона Древнего Египта:

- а) Нефертити; б) Хатшепсут; в) Раннаи; г) Нофрет.
-

ТЕСТ 10. Назовите период (царство) Древнего Египта, когда из железа делались ювелирные украшения, а золото и серебро стали выступать в качестве мерила стоимости:
а) Раннее царство; б) Древнее царство; в) Среднее царство; г) Новое царство; д) Поздний период.

ЗАДАЧА 1. Определите хронологические рамки основных периодов культуры Древнего Египта.

1. Культура Преддинастического периода-----

 2. Культура Раннего царства-----
 3. Культура Древнего царства-----
 4. Культура Среднего царства-----
 5. Культура Нового царства-----
 6. Культура Позднего периода-----
-

ЗАДАЧА 2. В Гелиопольской эннеаде египетской мифологии каждый из девяти изначальных бегов имел определенный титул, среди которых были:

- 1) глава девятки богов, бог солнца и всего Египта; 2) бог воздуха; 3) богиня влаги; 4) бог земли; 5) богиня неба; 6) бог умирающей и воскрешающей природы; 7) бог пустыни и покровитель власти фараонов; 8) богиня – владычица дома; 9) богиня плодородия, супружеской верности и материнства.

Определите титул каждого из нижеперечисленных богов:

- а) Атум; б) Геб; в) Исида; г) Нефтида; д) Нут; е) Осирис; ж) Сет; з) Тефнут; и) Шу.
-

ЗАДАЧА 3. В Древнем Египте были созданы скульптурные изображения:

- 1) голова Тутанхамона; 2) большой сфинкс из Гизы; 3) статуя писца Каи; 4) голова Нефертити; 5) статуя фараона Менкаура с богинями; 6) статуя фараона Эхнатона; 7) статуи Аменхотепа III (колоссы Мемнона); 8) статуя Аменхотепа III; 9) статуи Рамсеса II в Абу – Симбеле; 10) фигурка Раннаи «певича Амона»; 11) статуя Сенусерта III; 12) статуя Ментухотепа I.

Определите, к какому периоду (царству) относятся эти скульптуры:

- а) Древнее царство; б) Среднее царство; в) Новое царство.
-

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ТЕСТ 1. Рельеф «Львиных ворот» - единственный пример монументальной скульптуры периода эгейской культуры. Назовите сооружение, где были установлены «Львиные ворота»:

а) дворец в Кноссе; б) «Царская вилла» в Агиа-Триаде; в) крепость в Тиринфе; г) дворец-крепость в Микенах.

ТЕСТ 2. Что представляет собой «толос» героя Троянской войны Агамемнона:
а) его оружие; б) его корабль; в) его гробницу; г) его дворец?

ТЕСТ 3. Гомеровский эпос – особый вид искусства со своими правилами речевого и музыкального исполнения – аэдами и рапсодами. Именно среди них были: а) певцы; б) декламаторы; в) сочинители; г) исполнители эпических произведений под аккомпанемент;; д) исполнители без музыкального сопровождения. Определите, что из вышеперечисленного относится к творчеству:

1) аэдов; рапсодов.

ТЕСТ 4. Культура Древней Греции охватывает периоды: эгейской, гомеровской, архаики, классики и эллинизма. Один из этих периодов характеризуется как время расцвета породов-полисов, развития архитектуры и возникновения системы ордеров, появления лирики и Олимпийских игр. Укажите этот период.

ТЕСТ 5. В период архаики создаются основные типы греческого храма: а) храм в антах; б) простиль; в) амфипростиль; г) периптер; д) диптер. Определите, к какому типу относится храм Артемиды в Эфесе (одно из чудес света).

ТЕСТ 6. Среди сыновей и дочерей Зевса 1) Ареса, 2) Диониса, 3) Афродиты, 4) Афины, 5) Гефеста, 6) Артемиды, 7) Гермеса, 8) Аполлона были:

- а) бог виноградарства, виноделия и опьянения;
- б) богиня охоты и покровительница лесов;
- в) бог солнечного света, спутник муз и красоты;
- г) богиня мудрости и хранительница ЭЛЛАДЫ;
- д) бог несправедливой войны;
- е) бог огня, покровитель кузнечного ремесла;
- ж) бог торговли и вестник;
- з) богиня любви и красоты;

Назовите имена соответствующих богов и богинь.

ТЕСТ 7. Керамикой называют изделия из обожженной глины. Укажите, откуда пошло это название:

- а) от названия инструмента для изготовления гончарных изделий;
- б) от названия материала, из которого изготавливались изделия;
- в) от названия места, где осуществлялось гончарное производство;
- г) от имени мастера этого ремесла;
- д) от названия одного из гончарных изделий.

ТЕСТ 8. В период архаики появляется плеяда поэтов: а) Анакреонт; б) Сапфо; в) Архилох; г) Алкей; д) солон; е) Тиртей и др., возникает лирическая поэзия и ее основные размеры – ямб и хорей (трохей). Назовите, кто из вышеперечисленных поэтов стоял у истоков лирической поэзии и ввел новый стихотворный метр.

ТЕСТ 9. В период архаики создаются поэтические произведения: а) «Эфиопида»; б) «Труды и дни»; в) «Малая Илиада»; г) «Телегония»; д) «Теогония»; е) «Каталог женщин»; ж) «Возвращение». Среди них были и произведения Гесиода – одного из создателей античной этики. Найдите среди вышеперечисленных произведений работы Гесиода.

ТЕСТ 10. Среди философов периода архаики были а) Фалес из Милета; б) Анаксимандр; в) Анаксимен; г) Гераклит Эфесский; д) Пифагор. Один из них, стоявший у истоков диалектики, произнес знаменитые фразы «в одну и ту же реку ты не вступишь дважды», ибо «на вступающих в одну и ту же реку все новые и новые воды текут. Назовите имя этого философа.

ТЕСТ 11. В течение V в. до н. э. создается ансамбль афинского Акрополя, куда вошли: а) Парфеон – храм Афины Девы; б) Пропилеи – парадный вход на Акрополь; в) храм Ники Аптерос (бескрылой Победы); г) храм Эрехтейон, посвященный Афине, Посейдону, и царю Эрехтею.

Укажите, какин из этих сооружений были созданы архитекторами:

- 1) Калликратом;
- 2) Мнесиклом;
- 3) Иктином;
- 4) Филоклом.

ТЕСТ 12. Храм Эрехтейон имел три различных портика, один из которых был назван – портик кариатид. Почему этот портик имел такое название? Найдите правильный ответ среди предложенных вам вариантов:

- а) в связи с расположением колонн портика в виде каре;
 - б) в связи со скульптурным изображением стоящих женских фигур, которые служили опорой балки портика;
 - в) в связи с женскими фигурами, украшающими фронтоны портика;
 - г) в связи со скульптурами женщин, стоящих перед входом в храм со стороны портика.
-

ТЕСТ 13. В IV веке до н. э. создается в Галикарнасе сооружение, представляющие собой 24-ступенчатую пирамиду высотой около 50 метров, увенчанную четверкой коней – квадригой. Что это за сооружение? Выберите правильный ответ:

- а) алтарь Зевса;
 - б) святилище Афины;
 - в) усыпальница царя Мавсола;
 - г) храм Посейдона
-

ТЕСТ 14. В классический период культуры Древней Греции были созданы такие скульпторы, как а) «Дорифор», б) «Афина и Марсий», в) «Зевс Олимпийский», г) «Дискобол», д) «Раненая амазонка», е) «Афина Промахос», ж) «Диадумен», з) «Афина Парфенос», и) «Гера», к) «Афина Лемния».

Найдите среди перечисленных работ произведения трех выдающихся скульпторов:

- 1) Фидия;
 - 2) Мирона;
 - 3) Поликлета.
-

ТЕСТ 15. В 4 веке до н.э в греческой скульптуре на смену величавости, ясности и гармонии приходят драматический пафос, лиризм и грациозность. Создаются такие великолепные произведения, как: а) «Менада», б) «Отдыхающий сатир», в) «Аполон

Бельведерский», г) «Гермес с младенцем Дионисом», д) «Надгробие юноши», е) «Афродита Книдская», ж) «Апоксимен», з) «Аполлон, убивающий ящерицу».

Укажите, какие работы принадлежат каждому из скульпторов:

- 1) Скопасу;
 - 2) Праксителю;
 - 3) Леохару;
 - 4) Лисиппу.
-

ТЕСТ 16. Становление греческой драматургии относится к 5 веку до н.э. Великими трагиками Греции Эсхилом, Софоклом и Еврипидом, а также одним из основоположников греческой комедии Аристофаном были созданы такие произведения, как: а) «Антигона», б) «Медея», в) «Облака», г) «Орестея», д) «Ипполит», е) «Богатство», ж) «Царь Эдип», з) «Прикованный Прометей», и) «Всадники», к) «Вакханки», л) «Аякс», м) «Семеро против Фив».

Укажите, какие работы принадлежат

- 1) Эсхилу;
 - 2) Софоклу;
 - 3) Еврипиду;
 - 4) Аристофану.
-

ТЕСТ 17. В архитектуре Греции периода эллинизма (конец 4-5 веков до н. э) наблюдалась тяга к гигантомании. Именно к таким сооружениям относятся 1) созданный Состратом маяк, 2) храм Зевса Олимпийского (Олимпион), 3) храм Аполлона, 4) алтарь Зевса.

Укажите, какие из вышеперечисленных сооружений были возведены

а) в Афинах; б) в Пергаме; в) в Дидимах близ Милета; г) на о. Фарос близ Александрии.

ТЕСТ 18. полное эффективности, грандиозности и трагизма пластическое искусство эпохи эллинизма получило свое воплощение в работах выдающихся скульпторов 1) Пифократа, 2) Бозфа, 3) Эпигона, 4) Агесандра, 5) Хареса, 6) Полидора, и 7) Афинодора. Укажите, кому из вышеперечисленных принадлежат следующие произведения:

- а) скульптурная группа «Лаокоон»;
 - б) статуя «Ника Самофракийская»;
 - в) статуя «Колосс Родосский»;
 - г) статуи «Умиравший галл», «Галл, убивающий себя и свою жену»;
 - д) статуя «Афродита Милосская»;
 - е) бронзовая группа «Мальчик с гусем».
-

ТЕСТ 19. Философы периода эллинизма 1) Зенон, 2) Хрисипп, 3) Эпикур, 4) Пиррон, 5) Поседоний стояли у истоков становления и развития различных философских школ и направлений. Назовите, кто из вышеперечисленных философов является основателем:

- а) философской школы стоицизма;
 - б) школы, разделившей философию на теорию познания, учение о природе и этику;
 - в) философского направления скептицизма.
-

ТЕСТ 20. Научные открытия античной Греции связаны с именами 1) Архимеда, 2) Евклида, 3) Пифагора, 4) Аристарха, 5) Гиппократ, 6) Алкмеона и других выдающихся личностей. Укажите, кто из вышеперечисленных ученых явился автором:

- а) гипотезы о вращении шарообразной земли вокруг оси и движении ее вокруг солнца;
- б) изучения свойств целых чисел и доказательств теоремы геометрии;
- в) труда под названием «Элементы», где изложены положения планеметрии и стереометрии;
- г) вычисления значения числа «Пи»;
- д) создания клинической медицины и одного из вариантов врачебной клятвы;

е) теории, утверждавшей, что центром психической деятельности является мозг.

ЗАДАЧА 1. Определите хронологические рамки основных периодов культуры Древней Греции.

1) Эгейская (Крито-микенская)

культура-----

2) Культура гомеровского

периода-----

3) Культура греческой

архаики-----

4) Культура классического

периода-----

5) Культура периода

эллинизма-----

ЗАДАЧА 2. В греческой скульптуре VIII-VI вв. до н.э. появляются фигуры могучих обнаженных юношей, девушек в нарядных одеждах с таинственной улыбкой на лицах. Как назывались.

1) фигуры обнаженных юношей;

2) фигуры девушек в нарядных одеждах.

ЗАДАЧА 3. Важным фактором культурного развития Древней Греции являлось состязательность, примером чему являются Олимпийские и Пифагорские игры.

1. Дайте правильный ответ на вопросы, посвященные Олимпийским играм:

а) когда были проведены первые игры;

б) где проводились игры;

в) в честь какого бога проводились игры;

г) сколько дней продолжались игры;

д) кто удостоивался скульптурного изображения.

2. Дайте правильный ответ на вопросы, посвященные Пифийским играм:

а) где проводились игры;

б) в честь какого бога проводились игры.

ЗАДАЧА 4. Философы Греции 5-4 вв. до н.э.

а) Анаксагор, б) Демокрит, в) Сократ, г) Антисфен, д) Диоген, е) Платон, ж) Аристотель сыграли значительную роль в развитии общественного сознания. Дайте ответ, кто из них:

1) открыл первую философскую школу, получившую название Академия;

2) был приговорен афинянами к смерти;

3) произнес фразу: «Друг мне Платон, но большой друг истина»;

4) называл себя космополитом – гражданином мира;

5) утверждал, что многообразие форм происходит от количества атомов, их расположения и взаимодействия.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

ТЕСТ 1. Божества этрусков 1) Мант 2) Мнерва 3) Уна 4) Мания 5) Тин составляли троицу высших небесных божеств и троицу подземных божеств. Определите, кто из высших небесных божеств представлял собой:

- а) громовержца – бога неба и света;
 - б) богиню супружеской любви, дождя и урожая
 - в) богиню мудрости и воительницу.
-

ТЕСТ 2. В архитектуре этрусков обязательным элементом городского дома был атриум, представляющий собой:

- а) купольное сооружение из клиновидных балок;
 - б) главный вход в дом;
 - в) главное помещение дома с отверстием в крыше и бассейном;
 - г) крытую галерею, соединяющую помещения дома;
- Найдите правильный ответ
-

ТЕСТ 3. Этрусски в 7-6 вв. до н.э. на погребальных урнах и саркофагах делали скульптурные изображения головы или фигуры покойного. Дайте ответ, какой из перечисленных материалов: а) мрамор б) гранит в) терракота г) дерево д) бронза – употреблялся этрусками для изготовления погребальных урн и саркофагов.

ТЕСТ 4. В эпоху царей VIII-VI вв. до н.э. Рим превращается в большой многолюдный город. Именно в этот период в Риме создается главная подземная канализационная труба – Великая клоака, которая служит Риму и поныне. Назовите имя одного из ниже перечисленных семи царей: Ромул, Нума, Помпилий, Тулгостилий, Анкмарций, Тарквиний древний, Сервий тулий, Тарквиний гордый, - при котором было создано это сооружение

ТЕСТ 5. При создании ювелирных изделий этрусски использовали технику зерни и филиграни, которые представляют собой:

- а) узор из проволоки драгоценных металлов; б) художественную перегородчатую эмаль;
- в) украшение изделия мелкими драгоценными и полудрагоценными камнями; г) мелкие шарики, напаваемые на изделия.

Выберите правильные ответы на вопросы:

- 1) что такое зернь?
 - 2) что такое филигрань?
-

ТЕСТ 6. В период Римской республики получает развитие скульптурный образ типа тогатуса, представлявшего собой:

- а) рельефные изображения государственных деятелей; б) скульптурные изображения знатных римлян; в) образ обраченного в тогу римлянина; г) скульптурные портреты в духе этрусского культа почитания предков.

Что такое тогатус? Выберите правильный ответ.

ТЕСТ 7. В культуре периода Римской республики есть знаменательные даты в развитии литературы и театрального искусства: 1) В 220 годы до н.э. комедиограф Тит Макций Плавт создает свои первые комедии; 2) в 200 годы до н.э. Квиний Энний положил начало Римскому эпосу; 3) в 240 годы до н.э. Тит Ливий Андроник сделал первые латинские переводы греческой трагедии и комедии; 4) в 40 годы до н.э. поэт Публий Вергилий Марон раскрывает мир человека Древнего Рима. Одна из указанных дат признана временем рождения Римской литературы. Назовите эту дату.

ТЕСТ 8. Религиозные взгляды римлян в IV-I вв. до н.э. носили анимистический характер с элементами тотемизма. Среди божеств, обеспечивающих благополучие дома и семьи, были: 1) лары и пенаты, 2) гений, 3) гениус лоций, 4) гениус фамилиэ, 5) Янус, 6) Веста. Укажите, какие из божеств являлись: а) духом-покровителем семьи; б) хранительницей домашнего очага; в) покровителем места; г) охранителем дверей и жилища; д) духом – покровителем человека; е) божествами, опекающими жилище.

ТЕСТ 9. К 1 веку до н.э. происходит эллинизация Римской религии, что приводит к утверждению 12 главных богов, имевших соответствия греческим богам а) Аполлону, б) Аресу, в) Артемиде, г) Гере, д) Гермесу, е) Гестии, ж) Гефесту, з) Деметре, и) Зевсу, к) Посейдону, л) Афине, м) Афродите. Назовите имя греческого бога, соответствующего богу Римскому: 1) Юпитер; 2) Юнона; 3) Нептун; 4) Менерва; 5) Марс; 6) Венера; 7) Аполлон; 8) Диана; 9) Вулкан; 10) Веста; 11) Меркурий; 12) Цецера.

ТЕСТ 10. В 81 году в Риме воздвигается одна из лучших триумфальных арок, представляющая собой двадцатиметровое мраморное сооружение, украшенное бронзовой скульптурной группой, изображающей императора и богиню победы на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Укажите, в честь какого императора была воздвигнута эта арка: а) Веспасиана; б) Августа; в) Тита; г) Тиберия; д) Нерона.

ТЕСТ 11. Вершиной Римской архитектуры считается Колизей «Амфитеатр Флавиев», построенный в 75-80 гг. его колоссальные размеры и огромная вместимость поражают и в настоящее время. Найдите правильные ответы из предложенных показателей.

- 1) длина по окружности а) 512 метров; б) 524 метра; в) 542 метра
 - 2) длина: а) 155 м; б) 188 м; в) 208 м.
 - 3) ширина : а) 136 м; б) 146 м; в) 156 м.
 - 4) высота: а) 30 м; б) 40 м; в) 50 м.
 - 5) вместимость зрителей: а) 40 тыс.; б) 50 тыс.; в) 60 тыс.
 - 6) вместимость арены (количество сражающихся пар гладиаторов): а) 1 тыс.; б) 2 тыс.; в) 3 тыс.
-

ТЕСТ 12. Среди площадей императорского Рима выделялся грандиозными размерами Форум, построенный в 109-113 гг. На площади Форума была установлена конная статуя императора и возвышалась 30 метровая колонна, названная его именем. Укажите, в честь какого из ниже перечисленных императоров был создан Форум, установлено на нем колонна и конный монумент: а) Августа; б) Веспасиана; в) Трояна; г) Нерона; д) Калигулы.

ТЕСТ 13. В 211-216 гг. в Риме императором Каракаллой возводится одно из самых крупных сооружений. Что это было за сооружение? Выберите из ниже перечисленных: а) Пантеон; б) акведук; в) термы; г) базилика.

ТЕСТ 14. По распоряжению императора Адриана в 125 году на Марсовом поле возводят храм всех богов – Пантеон, имеющий оригинальную конструкцию, своеобразные пропорции и решения по освещению интерьера. Найдите правильный ответ из предложенных вариантов особенностей этого сооружения: 1) здание в плане представляет собой: а) квадрат, б) круг, в) прямоугольник; 2) отношения высоты здания (32, 5 м) к ширине примерно а) 1:1, б) 1:2, в) 1:3; 3) (Око Пантеона) представляет собой а) вход в здание, б) проем в стене, в) отверстие в купольном перекрытии.

ТЕСТ 15. Около 70 г. создается знаменитая конная статуя римскому императору – «философу на троне», записавшему в своем дневнике: «Время человеческой жизни – миг, ее сущность – вечное течение, ощущение – смутно, строение всего тела – бrenно, душа – неустойчива, судьба – загадочна, слава – не достоверна». Какому императору воздвигнут этот конный монумент: а) Константину; б) Флавию; в) Марку Аврелию; г) Октавиану Августу?

ТЕСТ 16. К произведениям величайших поэтов «золотого века» римской поэзии Вергилия, Горация, Овидия неоднократно обращались в своем творчестве поэты России. Так, А.С.Пушкин в стихотворениях «Баратынскому», «Чаадаеву» упоминает имя одного из этих поэтов а в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин пишет:
...Что было для него измлада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, - была наука страсти нежной, которую воспел Назон.

Назовите полное имя великого римского поэта, которого упоминает в своих произведениях А.С.Пушкин.

ТЕСТ 17. Римские философы периода империи Сенека, Эпиктет, Плутарх, Марк Аврелий, Плотин являлись представителями различных направлений от стоицизма до неоплатонизма. Укажите, кто из вышеперечисленных философов создал философскую концепцию неоплатонизма.

ТЕСТ 18. Этапными событиями торжества христианской религии в императорском Риме являлись:

1. Официальное запрещение языческого культа. 2. Официальное признание христианской религии. 3. Формулирование обязательных основ христианского учения. 4. Объявление христианства равноправной религией. При этом, каждое из событий имеет свою определенную дату: а) 311 г.; б) 313 г.; в) 325 г.; г) 392 г. Укажите дату каждого из событий.

ТЕСТ 19. Согласно Библии Бог в течение шести дней сотворил а) светила, б) свет, в) твердь небесную, г) рыб и птиц, д) Адама и животных, е) сушу и растительность. Определите, что сотворил Бог . 1) в первый день; 2) во второй день; 3) в третий день; 4) в четвертый день; 5) в пятый день; 6) в шестой день.

ТЕСТ 20. По приказу Юлия Цезаря александрийские астрономы произвели реформу римского календаря. Год стал исчисляться в 365 дней (каждый четвертый год – 366 дней), а начало года переносилось на 1 января. Определите из предложенных ниже вариантов дату принятия нового (юлианского) календаря: а) 95 г. до н.э.; б) 46 г. до н.э.; в) 44 г. до н.э.; г) 37 г. до н.э.

ЗАДАЧА 1. Определите хронологические рамки основных периодов культуры Древнего Рима: а) этрусков , б) периода Римской республики, в) периода Римской империи.

ЗАДАЧА 2. В 6 в. до н.э. создается один из знаменитых в истории Рима памятников искусства, сделавших скульпторов Этрурии лучшими анималистами античного искусства. Назовите этот памятник.

ЗАДАЧА 3. В отличие от храмовой архитектуры Древней Греции в этрусском храме внутреннее помещение – цела – делилось на три части, каждая из которых имела строго определенное назначение. Ответьте: 1) почему цела делилась на три части; 2) каково предназначение каждой части?

ЗАДАЧА 4. Публичные зрелища в виде гладиаторских боев и травли людей зверями имеют этрусские религиозные корни. Дайте краткий ответ, что лежит в основе происхождения этих зрелищ.

ЗАДАЧА 5. Начиная с 4 в до н.э. в Древнем Риме ведется активное строительство шоссейных дорог. Пять магистральных направлений вели на север Европы, на запад в Испанию, на восток в Малую Азию и на юг к портам, ведущим в Африку и Азию. Одна из этих магистралей носила название Аппиева дорога. Укажите направление Аппиевой дороги и год окончания ее строительства.

13. СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Антаблемент – верхние, горизонтально расположенные части здания, поддерживаемые колоннами. Антаблемент состоит из трех частей: архитрава, фриза, карниза.

Арка – криволинейное перекрытие между двумя опорами.

Археолог – ученый, изучающий историческое прошлое человека по памятникам материальной культуры, обнаруженным при раскопках.

Архитрав – нижняя часть антаблемента, опирающаяся непосредственно на колонны.

База – основание колонны.

Базилика – вытянутое прямоугольное здание, разделенное внутри продольными рядами колонн или столбов на три или пять частей.

Барельеф – рельеф, выступающий от плоскости фона менее, чем на половину своего объема.

Бюст – погрудное скульптурное изображение.

Волюта – элемент капители ионического ордера.

Гармония – согласованность, соразмерность.

Горельеф – рельеф, выступающий от плоскости фона менее чем на половину своего объема.

Зиккурат – в архитектуре Древнего Двуречья ступенчатая храмовая башня.

Идеал – совершенное воплощение чего-либо.

Изразец – облицовочная керамическая плитка.

Каннелюры – продольные желобки на колонне.

Капитель – верхняя часть колонны.

Карниз – верхняя часть антаблемента, выступающий вперед край кровли.

Кессон – круглое или квадратное углубление в потолке

Кифара – струнный щипковый музыкальный инструмент.

Контррельеф – углубленная поверхность свода, близкая к форме полушария.

Мастаба – в древнем Египте усыпальница.

Неф – часть базилики, отделанная от других рядом колонн.

Ордер – в архитектуре определенное соотношение несущих и несомых частей здания; колонн и антаблемента.

Пандус – наклонная плоскость, заменяющая лестницу

Портик – выступающая часть здания, крышу которого поддерживают колонны.

Пропорции – соотношение частей

Рельеф – выпуклое скульптурное изображение на плоскости.

Свод – перекрытие, имеющее криволинейные очертания.

Скульптура – создание объемного изображения из камня, дерева или металла.

Стелла – прямоугольная каменная плита с вырезанными на ней надписями, иногда с рисунком.

Стилобат – трехступенчатое основание древнегреческого храма.

Террасы – горизонтальные выровненные площадки на склонах, ограниченные уступами сверху и снизу.

Франт – человек, любящий наряжаться щеголь.

Фриз – средняя часть антаблемента.

Фронтон – треугольное завершение здания, образованное двумя скатами крыши и карнизом.

Е.Н. Столярова. «Чудеса древнего искусства».(3-е издание, испр. допол):
С-П, Педагогическое общество России, 2001.