

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

Методические рекомендации

по дисциплине

История изобразительного искусства

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная, заочная

I. Введение.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

II. Виды самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Выступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
 - слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
 - текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
 - рекомендуемое число слайдов 17-22;
 - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
 - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

4. Написание реферата

Реферат готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура реферата предполагает наличие:

1. Титульного листа (см. Приложение 1);
2. Содержания
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключения
5. Списка использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить

свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;

2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;

4) составьте план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите реферат.

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитайте текст и отредактируйте его;

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

III. Структура подготовки вопросов по темам семинарских занятий.

Предложенная структура поможет студентам организовать план изучения основных тем дисциплины «История ИЗО»

Эгейский, или крито-микенский период (III – II тыс. до н.э.).

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, гг. Микены, Тиринф, Троя, Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсутствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Композиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», дворцовый, Мелкая пластика: изображения человека и природы.

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная архитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гробницы (толосы). Особенности архитектурных форм. Фрески микенских дворцов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.

Гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одиссея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное творчество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. Архаический период (конец VIII – VI вв. до н.э.). Греческие города-государства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художественные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции и святилища. Храм-периптер.

Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирование фронтовых композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульптура. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы на фронтонах, фризах и метопах храма. Курсы и коры. Физическое воспитание и пластические искусства.

Искусство древней Греции эпохи классики.

Развитие скульптуры.

Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дискобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет – скульптор и теоретик. Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» («Копьеносец») – идеальный образ юноши-атлета. Творчество Фидия – вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса – одно из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ.

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скульптуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера (скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Геракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» – юноша, стирающий пыль после гимнастических упражнений – передача сложного внутреннего состояния человека. Лисипп – теоретик, отличия его пропорций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изображение человеческого тела).

Значение скульптурных образов древней Греции для последующего развития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма.

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов — Александрия, Антиохия, Пергам. Отмирание мифологического отношения к природе и новое восприятие мира. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Монументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Самофракийской».

. Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых залов и т. п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скульптуры «Эпигон», «Антигон», «Пиромех», скульптура Пергамского алтаря Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: «Раб-точильщик», «Афродита Милосская» (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натуралистичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний и Таврикс, их произведение «Казнь Дирки» («Фарнезский бык»). Введение элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония из Афин («Бельведерский торс», «Кулачный боец»).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скульптурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самофракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скульптурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонительные стены, улицы, площади, общественные сооружения) — Александрия, Милет, Пергам. Архитектура дворцов

монархов — дворец в Пергаме. Тип греческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство древнего Рима.

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сводов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из каменных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение нового строительного материала – бетона для римской архитектуры. Характерные постройки римлян – инсулы и домусы.

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры – как характерные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Искусство эпохи средневековья.

Романское искусство.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скульптура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скульптуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдесхайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф “Апокалипсическое видение” (монастырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение “Страшного суда” (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.).

Готическое искусство.

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция – родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламенеющая). Ведущая роль

архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. Готика – искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники готики: Франция (Нотр Дам де Пари – Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Испания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму.

Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд). Особенности готической скульптуры. Основные отличия ее от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора – вершина развития средневековой скульптуры.

Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Искусство Итальянского Возрождения.

Предвозрождение (проторенессанс).

Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.). Зарождение ренессансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской художественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флоренция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, стилистические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «Поцелуй Иуды» в Падуе. Архитектурный проект Джотто (колокольня собора Санта Мария дельФьоре во Флоренции). Значение художественной реформы Джотто для развития искусства Возрождения.

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Арнольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы раннего Возрождения.

Основные работы **Мазаччо** («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо – основоположник реалистической живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразительные средства живописи Мазаччо.

Флоренция – центр итальянского искусства эпохи кватроченто. **Творчество С.Боттичелли** – крупнейшего флорентийского живописца конца XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм,

светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах» - особенности пространственных построений, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лондон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: «Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») – вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие Леонардо воздушной перспективы sfumato. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для современников и потомков. Величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы - «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийского периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»). «Сикстинская мадонна» - вершина творчества Рафаэля. Подробный анализ полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие («Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера, Сила»), Подробный анализ фрески «Афинская школа».

Рафаэль – портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (например, портрет Льва X с кардиналами).

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело – скульптор. Воплощение как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

Микеланджело – живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ нескольких фресковых росписей плафона,

например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

Микеланджело – архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Высокое Возрождение в Венеции: творчество Тициана. Особенности венецианского Возрождения: влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: «Любовь земная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богоматери». «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», «Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Северное Возрождение.

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

«Гентский алтарь» братьев ван Эйков и его значение для последующего развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колористические решения алтаря. Портреты Яна ван Эйка.

Творчество И.Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» - вершина творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве XX века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий искусства XX века.

Творчество П.Брейгеля старшего (мужицкого) - высшее проявление искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера (демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима» или «Охотники на снегу», «Избиение младенцев», «Слепые»).

Возрождение в Германии. Творчество А.Дюрера и Г.Гольбейна.

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Средневековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, более позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии 16 века. Большое влияние религии на искусство. Общоевропейская слава А.Дюрера - универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особенности гравюры «Меланхолия». Дюрер – теоретик искусства.

Творчество Г.Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрождению. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска смерти». Гольбейн – портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Итальянское искусство.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо — один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо — портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская “ведута” (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди — ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса.

Творчество Веласкеса — вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес — портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень). Ф. Гойя — крупнейший представитель испанского искусства этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Фламандское искусство.

Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Пауль Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как

величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи XVII века.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Французское искусство.

Классицизм во французской живописи XVII века. Никола Пуссен – главный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. Рационализм и реалистическая основа в творчестве Пуссена. Поиски гармонии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Анализ основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия»).

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейзажах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена. Роль французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние

философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество А. Ватто — создателя “галантных сцен”. Связь живописи Ватто с традициями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ранние жанровые полотна Ватто — предвестие стиля рококо («Капризница»). Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника («Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»).

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи Людовика XV). Рококо — вычурный, причудливый, «жемчужина неправильной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искусство. Мастера рококо. Ф.Буше — крупнейший представитель этого направления. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника — камерно-эротическое воплощение мифологического жанра.

Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараюсь максимально точно выразить впечатления от явлений окружающего мира, импрессионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности предметов отдельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей свето-воздушной среде. При рассмотрении творчества мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как ведущий жанр живописи импрессионистов.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве. Известные пейзажи К.Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.)

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Анализ лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», серия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма.

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм.

Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн — как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог — как предтеча экспрессионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в

его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Основные направления искусства I половины XX в.

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. (ок. 1899–1907). Творчество А.Матисса. Анализ основных работ. Художники-фовисты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи.

Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо и Ж. Брак как основоположники направления. Творчество П.Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо в России (2010 год). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на формирование современного искусства.

Футуризм (1909–1914). Ф. Т. Маринетти — основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло.

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост” (1905–1913, Дрезден). Творчество художников: Э. Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа “Синий всадник” (1912–1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Европы и Латинской Америки (Мексика).

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометрическая) абстракция — супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм (В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан). Деятельность Баухауза и творческих объединений “Круг и Квадрат” и “Абстракция — Творчество”. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок), Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х — конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или “информальное” искусство, абстрактный экспрессионизм (“живопись действия”), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание “антиискусства”: замена способов создания художественной формы способами антитворчества. “Ready-made”, изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ж. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве XX века. Распространение идей дадаизма в странах Европы. Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод “автоматического письма”. Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ С.Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и Р.Магритта. Сюрреализм и кинематограф (Л.Бунюэль).

по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль подготовки: «Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства»
Автор (ы): Гармиза Н.В.