МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Семинарское занятие № 1

Тема: Видовая классификация искусств. Художественно-выразительные средства изобразительного искусства

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Искусства пластические и пространственные. Взаимосвязь различных видов искусства.

1.1. Особенности архитектуры. Архитектурные конструкции и формы. Садово-парковое искусство и его связь с архитектурой.

1.2. Скульптура. Виды скульптуры. Техника, композиция.

1.3. Живопись. Виды живописи. Жанры.

1.4. Графика. Виды графики. Техника графики.

1.5. Прикладное искусство. Виды прикладного искусства.

1.6. Художественная промышленность.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: искусство, искусства пластические, искусства пространственные, скульптура, архитектура, живопись, графика, прикладное искусство, художественная промышленность, жанр;
* характеризовать современные виды искусства

уметь

* объяснить роль искусства в человеческой жизнедеятельности
* классифицировать искусство по видам, жанрам
* понимать специфику художественной промышленности
* уметь отличать объекты материальной и духовной культуры
* выделять основные черты видов искусств: архитектуры, живописи, графики, прикладного искусства
* определять взаимосвязь между различными видами искусства
* уметь характеризовать особенности садово-паркового искусства и его связь с архитектурой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Готовясь к ответу на вопрос, вначале следует дать определение понятию «искусство». Найдите в источниках как Л. Н. Толстой, П. Валери, С. Рахманинов и другие художники определяли понятие «искусство». Подумайте, можете ли Вы сформулировать Ваше собственное определение искусства? Выделите виды искусства, которые появились в современности.

Затем следует определить, что включают в себя искусства пластические и пространственные. Приведите конкретные примеры. Определите взаимосвязь между различными видами искусства.

Дайте определение понятия «жанр». Назовите известные вам жанры в литературе, музыке, изобразительном искусстве.

2. Попробуйте выяснить особенности архитектуры как вида искусства, приведите примеры архитектурных конструкций и форм.

Основываясь на изученном материале, кратко сформулируйте стилистические, композиционно-планировочные особенности развития городской садово-парковой культуры, характерные черты ее природного и архитектурного содержания, а так же обозначьте роль общественных садов и скверов в социокультурной жизни города.

3. Изучение следует начинать с того, что скульптура является одним из древнейших видов искусства. Необходимо отметить, чем пластика отличается от ваяния, какая тема преобладает в скульптуре – приведите конкретные примеры. Приведите примеры того, что каждый материал дает свою степень выразительности (глина, мрамор, золото, эмаль).

4. Раскрывая суть живописи как вида искусства, следует выделить ее специфику, отметить, что в основе каждого изображения находятся линия и силуэты. Обратить внимание на то, что живописи доступно все, что доступно человеческому взгляду, передается посредством иллюзии, обмана зрения. Живопись – проекция пространства на плоскости. Вспомните, что такое мозаика, фреска, витражи, икона. Обоснуйте, в чем различие между монументальной и станковой живописью. Обратите внимание на технику выполнения живописных работ (темпера, масло, акварель и др.), Укажите, что в основе жанров живописи находится предмет изображения. Найдите ответ: какие жанры посвящены фактически мертвой натуре?

5. Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и технику. Перечислите основные техники гравюры.

6. Выясните основные характеристики прикладного искусства. Вспомните или найдите поясняющий материал о видах прикладного искусства. Сравнительно недавно появилось понятие «художественная промышленность». Попытайтесь дать ему определение, выясните специфику художественной промышленности в сравнении с другими отраслями. Приведите конкретные примеры.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Охарактеризуйте место изобразительного искусства среди других искусств.
2. Определите основные виды изобразительного искусства.
3. Дайте определение понятию «художественный стиль».
4. Кратко поясните основное содержание и время господства известных вам художественных стилей.
5. Назовите художественно-выразительные средства живописи.
6. Охарактеризуйте особенности графического искусства.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

Б) дополнительная

1. Алексеев В. В. Что такое искусство? О том, как изображают мир живописец, график и скульптор. – М.: Искусство, 1991.
2. Валери П. Об искусстве. Сборник. – М.: Искусство, 1993.
3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
4. Власов В. Г. Стили в искусстве. - СПб., 1998.
5. Зись А.Я. Виды искусства. – М.: Знание, 1979.
6. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М.: Сварог и К, 1998.
7. Мелик-Пашаев А.А. Современный словарь-справочник по искусству. – М.: Олимп – АСТ, 2000.
8. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. - СПб., 1999.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
10. Янсон Х. В. Основы истории искусств. – М.: Искусство, 2001.

 в) информационно-справочные и поисковые системы:

1. www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.
2. http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».
3. <http://www.libma.ru/kulturologija/kulturologija_shpargalka/index.php>
4. <http://www.nnre.ru/kulturologija/kulturologija_uchebnik_dlja_vuzov/p2.php>

Семинарское занятие № 2

Тема: Образ зверя и человека в монументальном и мобильном первобытном искусстве

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Природа и сущность искусства. Зарождение изобразительной деятельности.
2. Формы предыскусства. Пещерные росписи палеолита, мезолита. Образ зверя и человека в монументальном и мобильном искусстве палеолита.
3. Искусство эпохи неолита и энеолита - новый этап в развитии первобытного изобразительного творчества. Схематическая изобразительность.
4. Скульптурные формы первобытного искусства.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* причины появления первобытного искусства
* связь первобытного искусства и магии
* изобразительные формы первобытного искусства

уметь

* выделять характерные особенности искусства палеолита, мезолита, неолита
* определять особенности звериного стиля
* анализировать виды первобытного искусства
* определять особенности ранних религиозных верования и их связь с искусством
* объяснять отсутствие изображений в пещерных росписях человека

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При подготовке к ответу на вопросы семинара, следует помнить, что жизнедеятельность современного человека во многом регулируется опытом, приобретенным в древнейшие времена. Чаще всего этот опыт не осознается, но он присутствует скрыто, влияя на поведение людей на уровне инстинкта. Изучение культуры первобытного общества позволяет человеку более глубоко разобраться в мотивах своих поступков, познать себя.

Готовясь к ответу по первому вопросу плана, вспомните природу и сущность понятия «искусство», историю открытия и изучения памятников первобытного искусства, причины появления искусства. Отметьте, что открыв изображение, человек «остановил мгновение», приобретя известную власть над временем. Он как бы положил начало новой форме бытия – бытию художественной формы.

2. Следует помнить, что в первобытном обществе художественная деятельность тесно переплетается со всеми существующими формами культуры: мифологией, религией. С ними она существует в нерасторжимом единстве. Уясните в связи с этим для себя значение мифа как особой формы сознания, способа постижения мира. Для этого надо отказаться от привычного представления о мифе как о сюжетном повествовании. Выясните, какие мифы называются космогоническими, космологическими, эсхатологическими. Приведите примеры, подтверждающие существование форм мифологического сознания в современном обществе. Покажите связь мифологического сознания с такими верованиями, как тотемизм, анимизм, фетишизм.

Понятие «синкретизм» означает слитность, нерасчлененность. В древнейшие времена основные формы общественной жизни еще не были дифференцированы. Укажите конкретные примеры проявления первобытного синкретизма. Покажите, что в первобытном обществе искусство играло роль универсального средства познания окружающего мира и овладения им, будучи неразрывно связано с производством, бытом, духовной жизнью. Приведите примеры, подтверждающие зарождение в первобытной культуре всех видов искусств.

3. Первобытную культуру иногда определяют как магическую. Приведите примеры, подтверждающие исключительное значение магии в первобытном обществе. Объясните возможность накопления рациональных знаний, отражающих реальные связи, в первобытном обществе.

Отметьте важность появления схематизации изображений, орнамента, в основе которых формирование у первобытных людей абстрактного мышления.

Отметьте особенность первобытного искусства – *звериный стиль* - герои изображений - быки, лошади, олени, бизоны, козлы, мамонты. Главный герой изображений – бизон. Как думаете, почему? Подчеркните, что легкой и гибкой линией передавали первобытные художники позы и движения зверя. Красочные аккорды - чёрное, красное, белое, жёлтое, коричневое - производят чарующее впечатление на сегодняшних зрителей. Минеральные красители, смешанные с водой, животным жиром и соком растений, сделали цвет пещерных росписей особенно ярким. Обратите внимание на основные черты изображаемого в пещерных росписях - одни рисунки нарисованы на других; одни - старше, другие - моложе, может быть, на год, или век, или несколько тысячелетий, явно присутствие стихийности, изображения реалистичны. Подчеркните точность и лаконизм изображения.

4. Неотъемлемую часть искусства эпохи позднего палеолита составляют предметы, которые принято называть «мелкая пластика», Это - три типа объектов:

1) статуэтки и иные объемные изделия, вырезанные из мягкого камня или из других материалов (рог, бивень мамонта)

2) уплощенные предметы с гравировками и росписями

3) рельефы в пещерах, гротах и под природными навесами.

Расскажите о них более подробно, отмечая изменение по периодам каменного века: палеолит, мезолит, неолит, энеолит.

Дополнительные сообщения

Обряд инициации в примитивных обществах и практика «посвящений» в закрытых социальных структурах (армия, закрытые учебные заведения и т.д.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Определите, в чем важность изучения первобытного искусства для современного человека.
2. Выясните, в чем выражается синкретизм первобытной культуры.
3. Объясните значение терминов «табу», «инициации», «миф».
4. Выясните, какой зверь является «героем» пещерной живописи. Назовите известные вам места расположения наскальной живописи.
5. Охарактеризуйте три типа объектов «мелкой пластики».
6. Приведите примеры: что может служить доказательством ритуального предназначения пещерной живописи.
7. Определите, в чем суть символики «палеологических Венер».

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Всеобщая история искусств. - Т. 1 / Ред. Р. Б. Климов - М., 1956.
2. Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. – М., 1990.
3. Леви-Строс. Первобытное мышление. - М., 1994.
4. Окладников А. П. Утро искусства. - Л., 1967.
5. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. - М., 1989.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
7. Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1990.
8. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.
9. Юнг Г.К. Архетип и символ. – М., 1991.
10. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. – М., 1997.
11. Интернет-ресурс:

http://www.bibliotekar.ru/zh-OsnovyIstorii/index.htm.

Семинарское занятие № 3

Тема: Архитектура, монументальное строительство. Живопись, скульптура, Древнего Египта. Канон в искусстве

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Ведущая роль религии в духовной и практической жизни египтян.
2. Эволюция древнеегипетского и искусства.
3. Принципы синтеза искусств в Древнем Египте.
4. Торжественно-монументальное строительство Египта: пирамиды, храмовое искусство, сфинкс.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* Суть понятия «канон» в искусстве Древнего Египта
* историю развития изобразительного искусства Древнего Египта
* роль религии в жизни египтян
* многообразие художественных приемов и стилей искусства

уметь

* оценивать вклад мастеров искусства Древнего Египта в мировую художественную культуру
* воспринимать произведения искусства с учетом их художественно-выразительных средств
* раскрыть смысл художественных образов в искусстве Древнего Египта
* определять взаимосвязь первобытного искусства и искусства Древнего Египта
* показать истоки взаимосвязи искусства и религии Древнего Египта как особого пути к вечности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Объясните значение заупокойного культа в духовной культуре Древнего Египта. Выясните, как возник заупокойный культ, проследите его развитие. Покажите, что в этом культе синтезировались не только представления египтян о преодолении смерти и «ином» мире, но также их рациональные познания, титанический труд многих поколений древних египтян.

2. Отметьте деление истории развития искусства Древнего Египта на периоды, выделите особенности развития искусства и главные достижения каждого из этих периодов. Укажите роль канона в древнеегипетском искусстве и его эволюции.

Раскройте особенности древнеегипетской системы письма, укажите этапы ее развития. Помимо текстов, имевших ритуальное, хозяйственное, политическое значение, до нас дошли египетские художественные тексты. На конкретных примерах покажите их значение для понимания особенностей древнеегипетской культуры, оцените их с позиций современного восприятия. Приведите данные о познаниях египтян в математике, астрономии, минералогии, биологии, медицине.

3-4. Расскажите об основных достижениях египетской архитектуры: комплексе пирамид в Гизе, сохранившихся культовых сооружениях Среднего и Нового Царств. Обратите внимание на связь с архитектурой развития монументальной пластики, рельефа. Что повлияло на развитие камерной пластики? Расскажите о виденных Вами египетских статуэтках в экспозиции Эрмитажа.

Сделайте вывод о вкладе Древнего Египта в развитие мировой культуры.

Дополнительные сообщения

Загадочный фараон: Эхнатон и его реформа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Дайте характеристику заупокойного культа и выясните его связь с искусством Древнего Египта.
2. Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта.
3. Выделите основные этапы развития искусства Древнего Египта.
4. Проанализируйте скульптурный рельеф, роспись и гробницы Древнего Египта.
5. Определите особенности храмов в Карнаке и Луксоре.
6. Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС им. А. С. Пушкина).

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Антес Ю.Я. Мифология в Древнем Египте // Мифология Древнего мира. – М., 1977.
2. Бьювел Р., Джилберт Э. Секреты пирамид. – М., 1996.
3. Древние цивилизации /Под общ. редакцией Г.М. Бонгард - Левина. - М.: Мысль, 1989.
4. Жак К. Египет великих фараонов. – М., 1992.
5. Замаровский В. Их величества пирамиды. - М.: Наука, 1986.
6. Косидоровский З. Когда солнце было богом. - М.: Наука, 1991.
7. Культура Древнего Египта /Под ред. И.С. Кацнельсона. - М.: Наука,1976.
8. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М.: Республика,1994.
9. Целлар К. Архитектура страны фараонов. – М., 1990.

Семинарское занятие № 4

Тема: Иерархия искусств Передней Азии: архитектура, скульптура, рельеф, настенные росписи, мелкая пластика, ювелирное искусство

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Генезис и основные вехи в истории развития изобразительного искусства Древней Месопотамии.
2. Антропоморфизация сил природы и выделение божеств плодородия. Культовые глиняные статуэтки.
3. Магия, колдовство и суеверия и их связь с глиптикой (цилиндрические печати – амулеты с круговой резьбой).
4. Тип и принципы культовых строений Двуречья. Скульптура. Рельеф. Росписи.
5. Шедевры ювелирного искусства.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: глиптика, зиккурат, бит-хилани
* основные этапы развития культуры Месопотамии
* дворцово-храмовые комплексы Ассирии
* основные достижения изобразительного искусства стран Двуречья

уметь

* выделять выделять существенные признаки и черты искусства стран Двуречья
* находить черты сходства и различия искусства Древнего Египта и Месопотамии
* определять значение в формировании культуры и искусства шумерской культуры
* оценивать высокохудожественное производство азиатской чеканки, филиграни, изделий из драгоценных металлов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вспомните и отметьте: территория Передней Азии включает в себя несколько природных зон: Междуречье (долина рек Тигра и Евфрата), которое греки называли Месопотамией; полуостров Малая Азия с примыкающими к нему горными районами; восточное побережье Средиземного моря, Иранское и Армянское нагорья.

Изложите известные вам факты из истории развития стран Передней Азии. История искусства стран древней Передней Азии, начавшаяся на рубеже IV—III тысячелетий до н. э. в Южном Междуречье, развивалась на протяжении нескольких тысячелетий. Самые ранние цивилизации мира возникли на Ближнем Востоке. 6500 лет назад на плодородной долине рек Тигр и Евфрат, в теперешнем Ираке со столицей Багдадом, сформировался очаг мировой культуры, названный греками Месопотамия. Народы, населявшие в древности этот обширный регион - шумеры, вавилонцы, сирийцы, халды, персы, аккады - одними из первых основали государства и города, изобрели колесо, монеты и письменность, создали замечательные произведения искусства. Эти народы жили в городах, строили огромные храмы, умели писать.

Выделите основные этапы (периоды) развития Месопотамии. Обратите внимание на решающее значение в формировании культуры и искусства Двуречья шумеров.

2. Отметьте, что ранняя шумерская культура тесно связана с мифами, потусторонней и ритуальной культурой. Правители мира в шумерской мифологии называются антропоморфическими богами. Самый главный правитель богов Энлиль, правительница неба, плодородия, любви и войны - богиня Инана (в Вавилоне её имя - Иштар), бог солнца Уту (в Вавилоне - Шамаш) и другие.

Следует также указать на факт антропоморфизации сил природы и выделение божеств плодородия, что ярко подтверждается наличием большего количества культовые глиняных статуэток (приведите конкретные примеры).

3. Рассмотрите и охарактеризуйте лучше всего сохранившуюся часть искусства – глиптику, резьбу по драгоценному или полудрагоценному камню. Отметьте, что в Месопотамии искусство глиптики достигло своего совершенства – изготовления резных каменных печатей с мифологическими и религиозными сюжетами, сценами охот и т. д. Докажите на конкретных примерах связь глиптики с магией, колдовством и суевериями.

4. Выделите основные типы и принципы культовых строений Двуречья. Необходимо отметить, что природные материалы, пригодные для строительства (камень, дерево), в Междуречье отсутствовали, большинство шумерских зданий возводились из необожженного кирпича — в силу этого архитектурных памятников этого периода сохранилось крайне мало. Из построек, доживших до наших дней (частично), наиболее значительными считаются Белый храм и Красное здание в Уруке (3200—3000 гг. до н. э.). Храмы в Шумере обычно строили на утрамбованной глиняной платформе, защищавшей здание от наводнений. Расскажите, что представлял собой зиккурат. Подумайте, почему архитектура Двуречья – это архитектура крепостей?

Характеризуя изобразительное искусство, отметьте, что для шумерского изобразительного искусства была характерна повествовательность, особенно любили изображать охоту на хищников.

Вспомните, стены шумерских храмов украшались рельефами, повествовавшими как об исторических событиях, происходивших в жизни города (таких как военные походы, закладка храмов и т.п.), так и о повседневных делах (хозяйственные работы и проч.). Рельеф делился на несколько ярусов, последовательно отражавших череду событий. Все персонажи были одинакового роста, однако правителей обычно изображали крупнее других.

Изложите известные вам особенности скульптуры Междуречья, отметив главную из них условность изображения. Подчеркните, что в шумерский и аккадский периоды в Месопотамии и других областях Передней Азии определились основные направления архитектуры и скульптуры, с течением времени они получили дальнейшее развитие.

5. Расскажите о шедеврах ювелирного искусства. Оцените высокохудожественное значение азиатской чеканки, филиграни, изделий из драгоценных металлов. Отметьте, что были весьма распространены украшения со вставленными драгоценными камнями и стеклянной глазурью. Сделайте выводы о значении изобразительного искусства стран Передней Азии. Приведите конкретные примеры.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Определите суть иерархии искусств Передней Азии. Объясните, свое мнение.
2. Выясните, какое место занимал миф в системе ценностей человека Месопотамии? Привести конкретные примеры.
3. Определите своеобразие архитектуры Двуречья.
4. Выделите характерные черты искусства Месопотамии (культовые сооружения, архитектурные ансамбли Вавилона и Ниневии, своеобразие пластики).
5. Определите смысл, назначение, способ постройки Вавилонской башни.
6. Определите особенности скульптуры Двуречья. Что представляет собой рельеф. Расскажите о росписях и их особенностях.
7. Расскажите о распространение глиптики в Месопотамии, выделите ее характерные черты и определите значение. Приведите конкретные примеры.
8. Оцените высокохудожественное значение азиатской чеканки, филиграни, изделий из драгоценных металлов.
9. Выделите на основании изученного материала общее и особенное в искусстве Древнего Египта и Передней Азии.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Василевская Л. Ю. Мировая художественная культура. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1996.
2. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. – М., 2006.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2009. – (История искусств).
4. Белинский М. Забытый мир шумеров. - М.: Наука, 1980.
5. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

в) информационно-справочные и поисковые системы:

1. www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.
2. http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».

Интернет-ресурс:

http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/khudozhestvennaya-kultura-mesopotamii

Семинарское занятие № 5

Тема: Своеобразие индийской мифологии, религии, искусства

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Индийская культура и религия. Ведическая культура и искусство.
2. Эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна как подлинные энциклопедии индийской жизни.
3. Храмы Индии (культовая архитектура, скальные комплексы, реликварии).
4. Взаимовлияние двух культур – мусульманской и индусской. Мавзолеи. Могольская школа миниатюры и стенной живописи.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: реликварии, ступы, чайтьи, стамбхи, витхары
* своеобразие мифологии, религии, искусства Древней Индии
* иметь представление об основных достижениях изобразительного искусства Древней Индии

уметь

* сравнивать, находить черты сходства и различия искусства стран Древнего Востока
* выделять существенные признаки и черты искусства Древней Индии
* выявлять основные сюжеты росписей, рельефов храмовых комплексов, монастырей Древней Индии
* определять общее и особенное в искусстве Древнего Египта, Передней Азии, Индии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Прежде чем приступить к ответу на вопросы семинара, вспомните, что язык древних индийцев — санскрит является одним из древнейших известных индоевропейских языков, история которых изучается на его основе. Большой вклад внесли народы древней Индии в математику (десятеричная система счета), астрономию, изобразительное искусство.

Определите в историко-логической последовательности место мифа в культуре Древней Индии. Попытайтесь найти ответ на вопрос: какое место занимал миф в системе ценностей Древней Индии?

2. Докажите с опорой на конкретные примеры, что эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна являются подлинной энциклопедией индийской жизни. Подумайте, какое отражение они нашли в изобразительном искусстве Индии? Изложите известные вам сведения о ведической культуре и отражении ее в искусстве.

3. Характеризуя храмы Индии (культовая архитектура, скальные комплексы, реликварии), выделите характерные черты архитектуры буддизма – реликварии, ступы, чайтьи, стамбхи, витхары.

Определите, в чем проявляется их своеобразие? Где вы еще встречали культовые постройки без внутреннего помещения? Есть ли общие черты в их назначении и символике?

Интерпретируйте формы буддийских культовых сооружений и их особенности:

Ступа — символический реликварий сферической формы. Материалы и техника возведения ступы. Символика мандалы (плана мира) в структуре ступы.

Чайтья — храм-молельня. Планировка чайтьи (вытянутое в глубину помещение, два ряда колонн, ритуальная ступа).

Вихара — скальный буддийский монастырь. Планировка вихары (зал, окруженный кельями монахов).

Стамбха — отдельно стоящая колонна.

Выясните, с каким типом христианского храма можно сравнить чайтью и по каким признакам?

Охарактеризуйте и оцените живопись Аджанты. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и выявите основные сюжеты росписей, рельефов храмовых комплексов, монастырей:

* религиозные символы и сцены земной жизни Будды в росписях
* изображения бодхисатв
* канон скульптурного изображения Будды (миндалевидный овал лица, длинные мочки ушей, третий глаз, бугор на темени, монашеское одеяние и т.д.)
* канонические позы Будды (сидящий на лотосовом троне, лежащий на одре смерти).

4. Оцените взаимовлияние двух культур – мусульманской и индусской, воспользовавшись сведениями из дополнительной литературы и источников. Подготовьте сообщение и расскажите о знаменитом мавзолее Тадж-Махал.

Расскажите о храмах индуизма и отметьте их характерные черты (храмы Махабалипурама, Кандарья Махадева в Кхаджурахо, храм Барабодур):

* форма храма. Вырубание храма в скале и «складывание» храма на открытом пространстве
* структура храма: вимана (святилище) с гарбха-гриха (основным помещением) - шикхара (храмовая башня) - мантапам (помещение для молящихся) - амалака (навершие храма в виде плода лотоса).

Вспомните, Могольская школа миниатюры - одна из основополагающих школ индийской живописи, развивавшаяся при дворе династии Великих Моголов (XVI — XIX века).

Отметьте, что сложилась она на основе местных традиций, под влиянием иранской и среднеазиатской миниатюры, европейской живописи и графики. Характеризуя произведения этой школы, подчеркните, что для произведений характерны динамичные композиции на декоративном пейзажном фоне, портреты, изображения зверей, птиц, цветов. Назовите характерные черты этой живописи.

Вспомните, на каком материале создавались произведения Могольской миниатюры.

Расскажите об особенностях ювелирного искусства Древней Индии.

Выделите на основании изученного материала общее и особенное в искусстве Древнего Египта, Передней Азии, Индии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Подготовить и провести заочную экскурсию по пещерам Аджанты (стенным и потолочным росписям).
2. Расскажите, каким образом в древнеиндийском искусстве связаны верования и храмы (ведизм, буддизм, индуизм, ислам – связь религии с искусством). При ответе приводите конкретные примеры, опирайтесь на примеры творческого домашнего задания (Аджанта).
3. Определите, какое место занимал миф в системе ценностей Древней Индии? Привести конкретные примеры.
4. Выясните, почему эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна считаются подлинными энциклопедиями индийской жизни. Какое отражение они нашли в изобразительном искусстве Индии.
5. Расскажите о храмах индуизма и отметьте их характерные черты (храмы Махабалипурама, Кандарья Махадева в Кхаджурахо, храм Барабодур).
6. Оцените взаимовлияние двух культур - мусульманской и индусской, воспользовавшись сведениями из дополнительной литературы и источников. Расскажите о знаменитом мавзолее Тадж-Махал.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 2003.
2. Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история. – М., 1983.
3. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985.
4. Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. – М., 1977.
5. Ливрага Х. А.. Введение в мудрость Востока. — М.: Новый Акрополь, 2005.
6. Столяров Д.Ю., Кортунов В.В. Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация: Очерки культуры. - М., 1994.
7. Туркевич Г. Б., Туркевич Е. Б. Мифы древней Индии.— СПб.: Респекс, 1997.
8. Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы древней Индии. — М.: Наука (главная редакция восточной литературы), 1985.
9. Энциклопедия для детей. — Т.21: Культуры мира. Ч.2.: Общество. — М.: «Аванта+», 2009.

Интернет-ресурс

Материалы сайта <http://artyx.ru/>

Семинарское занятие № 6

Тема: Китайское искусство: характерные черты

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Архитектура. Монументальное строительство в эпоху Цинь. Великая китайская стена. Пагода.
2. Связь живописи и каллиграфии. Жанры и стили китайской живописи. Живопись (повествовательная живопись, портрет, пейзаж). Аллегоричность приемов. Шелкография.
3. Пластическое искусство («глиняная армия» усыпальницы императора Цинь Шихуанди).
4. Садово-парковое искусство.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: пагода, шелкография, садово-парковое искусство, фэн-шуй, энергия Ци
* характерные черты и своеобразие китайского искусства в династию Цинь (Великая китайская стена. Пластическое искусство - «глиняная армия» усыпальницы императора Цинь Шихуанди)
* традиционные основы живописи Древнего Китая;

уметь

* характеризовать монументальное строительство Древнего Китая
* выделять особенности архитектуры пагоды
* анализировать основные черты скульптуры буддизма в Китае
* определять особенности различных способов линейного рисунка – «дрова», «железные линии», «платье Цао» и др.
* доказать, что гармония Инь и Ян – основа китайской культуры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вспомните, вся история китайской культуры охватывает долгий 5000 летний период. Отметьте замкнутость культуры Китая; особенность деления истории на периоды, названные именами правящих династий страны. Отметьте, расцвет художественной культуры связан с первым объединением разрозненных царств под властью династии Цинь (221-207 гг. до н. э.) в единую империю. В короткий период правления была унифицирована письменность, проложены дороги, установлены единая денежная единица, единые меры длины и веса, укажите, что особенно бурное развитие получило строительство.

Отметьте, что гармония Инь и Ян – основа китайской культуры. Раскройте особенности архитектуры как модели Вселенной. Расскажите о древней столице Чанлань – как образце дворцовой застройки.

Расскажите о Великой китайской стене как символе Китая – самом грандиозном сооружении. Отметьте мастерство, с каким она создана, и огромный запас прочности, который позволил сохраниться ей до сегодняшнего дня. В мире нет другого сооружения, описание которого требует только превосходных степеней. Приведите конкретные подтверждения этого тезиса.

Раскройте особенности китайской пагоды.

2. Отметьте, что родиной шелкографии считается Китай, где она возникла во времена правления династии Сун. После Китая шелкография попала в Японию, где развивалась вместе с ксилографией и ручным нанесением красок. В Европе о данном методе узнали в конце XIX века, однако развития он не получил из-за дефицита шелка. Распространяться технология начала только когда был найден адекватный заменитель шелку. Определите особенности китайской живописи, ее жанры и стили. Объясните, что представляет собой искусство каллиграфии. На конкретных примерах поясните связь живописи и каллиграфии. Обратите внимание на аллегоричность приемов.

Раскройте особенности шелкографии как особого искусства, обратив особое внимание на технику ее выполнения. Попытайтесь проследить эволюцию этого вида искусства и ее связь с современностью (например, шелкография – один из наиболее популярных на сегодняшний день способов нанесения изображения на футболки).

3. Пластическое искусство охарактеризуйте на примере «глиняной армии» усыпальницы императора Цинь Шихуанди. Отметьте грандиозность этого сооружения, в котором воплотилась идея мощи государства и неограниченной власти императора. Подчеркните, что пока обнаружена лишь малая толика статуй воинов и боевых коней, составляющих часть комплекса гробницы Цинь Шихуанди, но уже сейчас эту находку исследователи расценивают как чудо.

4. Давая характеристику садово-парковому искусству Китая, следует вначале отметить, что с самого момента зарождения этого направления искусства в Китае создатели садов в своих идеях и мотивах руководствовались традиционными ценностями общества и философских школ, провозглашавших взаимодействие положительного и отрицательного, правды и лжи, объединяющих работу разума и Природы. Подчеркните, что садовое искусство Китая, таким образом, опирается на духовные аспекты.

Охарактеризуйте основные принципы пейзажной композиции Китая. Традиционный китайский сад - своеобразный феномен культуры. В нем нашло отражение основополагающее для китайской культурной традиции миропонимание, а именно - специфика философско-религиозного, эстетического и этического отношения к действительности. Особенности китайских садов состоят в качественно ином, отличном от европейского, подходе к системе взаимоотношений человека с миром. Это своего рода «наглядное пособие», модель взаимоотношений людей и природы, реализованная китайской культурной традицией.

Подчеркните, что создатели садов черпали вдохновение из естественных пейзажей, а исключительное качество садового пространства в Китае по большей мере - результат особого метода воспроизведения рисованных объектов в трехмерном изображении на плоскости, при котором никогда не бывает лишь одной точки обзора. Заострите внимание на таком факте: садовники в Китае не просто подражают Природе - они стараются создать идеальный ландшафт в миниатюре – с горами, озерами, деревьями, даже энергетикой – и объединить его с жизненным пространством человека.

Дополнительное сообщение

Подготовьте сообщение, в котором отметьте упорядоченность архитектуры в свете философии Конфуция (упорядоченность всей жизни человека и государства).

Выясните, на чем основаны принципы фэн-шуй: (ветер-вода) в архитектуре (равновесие, преобладание сил Инь или Ян в зависимости от назначения постройки); взаимодействие природных и искусственных источников энергии Ци; влияние скопления Ци; взаимодействие Ци постройки с окружающим миром.

Попытайтесь найти ответ на вопрос: как в русской культуре называется та отрицательная энергия, которая, по фэн-шуй, скапливается в водоемах со стоячей водой?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Вспомните и назовите характерные черты и своеобразие китайского искусства.
2. Дайте краткую характеристику монументального строительства в эпоху Цинь. (Великая китайская стена. Пластическое искусство - «глиняная армия» усыпальницы императора Цинь Шихуанди).
3. Выделите особенности архитектуры пагоды.
4. Проанализируйте основные черты скульптуры буддизма в Китае.
5. Определите особенности различных способов линейного рисунка – «дрова», «железные линии», «платье Цао» и др.
6. Выясните особенности перспективы в живописи Китая.
7. Расскажите о традиционной живописи Китая, жанрах, стилях (повествовательная живопись, портрет, пейзаж).
8. Проведите заочную экскурсию по теме: Архитектура Пекина. Запретный город. Храм Неба в Пекине.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная литература

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная литература

1. Васильев Л. С. История религий Востока. – М.: Книжный дом «Университет», 2004.
2. Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э. Л. Шонесси. – М., 2001.
3. Кравцова М. Е. История культуры Китая. - СПб., 1999.
4. Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. - М., 1997-1998.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
7. Фицджеральд С. П. Китай. Краткая история культуры. – СПб., 1998.

Интернет-ресурс

http://www.artprojekt.ru/Civilization/012.html

http://www.artprojekt.ru/Civilization/China/026.html

http://www.artprojekt.ru/library/calligraphy.html

Семинарское занятие № 7

Тема: Искусство Крито-микенского мира: культурные центры, архитектура, живопись, пластика

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Общая характеристика периода. Культурные центры Крита.
2. Архитектура, живопись, пластика Крита.
3. Расцвет Микенской культуры.
4. Крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Львиные ворота в Микенах.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: мегарон, «парижанки», вазы стиля Камарес, Кносский дворец, Львиные ворота Микен
* центры критской и микенской культур
* особенности культуры дворцов крито-микенского искусства
* основные черты критской живописи

умения

* выделять в критской монументальной архитектуре самобытность и оригинальность
* сравнивать росписи криской и микенской культур
* оценивать погребальное искусство Крита и Микен
* оценивать значение крито-микенской культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Очертите общее содержание крито-микенского искусства. Вспомните, критская (или минойская - по имени мифического критского царя Миноса) культура зародилась примерно в начале II тыс. до н. э. условное наименование искусства Древней Греции эпохи бронзы (около 2800-1100 до н. э.); более широкое название - эгейское искусство. Отметьте, культуру, развивавшуюся на Балканском полуострове (1600–1100 гг. до н. э.), где жили грекоязычные племена ахейцев и где главенствующее положение занимали «златообильные Микены», город легендарного царя Агамемнона, именуют микенской. Крито-микенскую культуру открыл Генрих Шлиман в XIX в.

Расскажите о культуре дворцов в Кноссе, Фесте, Маллии, которые являлись религиозными, культурными и хозяйственными центрами определенных частей острова Крит. Отметьте, что центром эгейских владений Крита считается дворец на острове Тира (Фера).

Обратите внимание на то, что культура дворцов открытая и праздничная (одно из любимых развлечений – бои с быками). Улицы критских городов были вымощены камнем; разные уровни их часто соединялись ступенями. Санитарное состояние городов было довольно хорошим. Система сточных канав обеспечивала чистоту в городе. По керамическим трубам вода из резервуаров, колодцев или источников поступала в жилища.

2. Докажите, что в области архитектуры и строительного искусства критские мастера достигли больших успехов. Отметьте, что основой этих достижений послужило наличие больших материальных и людских ресурсов, сильная царская власть и знакомство критских архитекторов с практикой строительства монументальных зданий в Египте, Месопотамии. Однако критские мастера создали собственные эталоны в зодчестве, которые придали критской монументальной архитектуре самобытность и оригинальность. Следует указать, что как и на Востоке, основой развитой Критской архитектуры стали монументальный храм и царский дворец, но художественная обработка каждого из этих сооружений отличалась своим собственным творческим подходом.

Расскажите о живописи Крита, вспомните, что она была главным украшением дворцов. Стены дворцов заполняли росписи в виде фризов или панелей. Оцените мастерство критских живописцев, которые, зная лишь пять красок — белую, красную, голубую, желтую и черную, владея лишь «цветным силуэтом», сумели создать яркие эмоциональные образы (образ «Парижанки»). В росписях (фресках) преобладали яркие и светлые краски. Сделайте вывод, что по сравнению с искусством Египта и Месопотамии искусство Крита раскрывает совершенно новый мир, полный гармонии. Изменчивость и Движение как основы художественного образа, быстрая смена видений, стремление запечатлеть мгновенность — вот то новое, что дало миру искусство Крита.

Рассказывая о скульптуре (мелкой пластике), укажите, что она в основном представлена небольшими керамическими фигурками богинь (или жриц) со змеями в руках, с осиной талией, в пышных юбках с воланами и корсажах, открывающих пышную грудь.

Изложите известные вам сведения о творчестве критских вазописцев, которые достигли редких высот мастерства. Они изготовляли сосуды, различные по форме и размерам, от маленьких чашечек с тонкими, почти прозрачными стенками до громадных глиняных яйцевидных пифосов, достигавших двух метров в высоту. В пифосах хранили зерно, воду, вино. Отметьте, что вазы раскрашивали в яркие цвета, применяя красную, белую, синюю и черную краску. Композиции включали в себя как геометризованные формы, так и образы живой природы. Часто на вазах изображали моллюсков, коралловые рифы и осьминогов, оплетающих щупальцами весь сосуд. Особой любовью у критских художников пользовались цветы - лилии, тюльпаны, крокусы. Вспомните о самых красивых вазах минойской эпохи, которые найдены в пещере Камарес близ Фесты, откуда и произошло их название - вазы «камарес».

3. Микенские города, больше напоминающие крепости, строились в уединенных местах, в горах. Обнесенные мощными стенами, они представляют собой настоящие твердыни. Таковы Микены и Тиринф на полуострове Пелопоннес, сложенные из огромных глыб природного камня. Здесь, в так называемой цитадели, селились правители города, жрецы и верховная знать. Простой же люд жил в «нижнем» городе, располагавшемся у подножия холма. Микенские дворцы по своей структуре значительно отличаются от критских - их формы просты и строги. Дворцовое здание представляет собой мегарон - вытянутое в длину сооружение, ориентированное по сторонам света, не имеющее внутреннего двора.

Отметьте в своем ответе - города были обнесены мощными стенами (до 17 метров!). Стены складывались из камней (позже такую своеобразную кладку из больших камней назовут «циклопической»)

Крупные центры микенской культуры характеризуются большим количеством драгоценных металлов, высокохудожественными ремесленными изделиями.

4. Рассматривая дворцы Тиринфа и Микен, подчеркните, что, несмотря на внешнюю простоту, здания были роскошно отделаны. Полы были расписаны шахматным орнаментом с включенными в клетки фигурами подводных богов - тунцов, осьминогов. Стены дворца были сплошь покрыты фресками, изображавшими различные сцены с грифонами, львами и сфинксами. Сделайте вывод, что художественный язык росписей совершенно иной, нежели на Крите, - более грубоватый и менее искусный, отчасти даже «варварский».

Вспомните, в знаменитой фреске «Орфей» из дворца в Тиринфе бросается в глаза несоответствие маленькой фигуры музыканта и огромной тяжеловесной птицы. Эта диспропорция объясняется смысловым неравенством персонажей. Объясните, в чем это неравенство?

Обратите внимание на иное видение мира, которое заметно во всех микенских вещах, нередко исполнявшихся критскими мастерами, - от шкатулок из слоновой кости до росписей ваз, которые утратили критскую праздничность и превратились в стереотипные, беглые, часто схематичные сценки. На золотых круглых бляшках, нашивавшихся на одежды и найденных в шахтовых гробницах, показаны осьминоги, бабочки, но линии контуров, детали этих образов живой природы сводятся к сухому орнаменту. Мастера любят строгую симметрию, схематичность форм. Даже узоры спирали теряют динамичность, которую чувствовал в них критский художник.

Обязательно оцените памятники погребального искусства, которые относятся к величайшим достижениям микенского искусства. В XIV в. до н. э. вход в город был оформлен так называемыми «Львиными воротами», украшенными сценой поклонения львов божеству, воплощенному в критской колонне. Рядом с микенским дворцом находился царский некрополь (гробница). Некрополь находился ниже уровня дороги и имел форму круга, обнесенного каменным кольцом… Продолжите рассказ о некрополях, где хранились все богатейшие сокровища микенских царей. Вспомните, какой формы были гробницы, где были погребены члены царского рода. Каковы особенности золотых посмертных масок? Что еще помещали в гробницы? Почему Гомер называет Микены «златообильными Микенами»? Отметьте характерные черты купольных гробниц - изнутри купол украшался позолоченными розетками, имитировавшими небесный свод. Вход в погребальную камеру оформлялся в виде портала, полуколонны которого были украшены длинными зигзагами. К порталу вел длинный узкий коридор – дромос…

Сделайте вывод о значении и достижениях эгейских мастеров.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Проанализируйте особенности критской архитектуры.
2. Оцените мастерство критских живописцев.
3. Охарактеризуйте критскую вазопись.
4. Объясните понятия «парижански», «мегарон».
5. Сравните критское и микенское искусство, приведите конкретные примеры.
6. Оцените памятники погребального искусства Микет.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Бартонек А. Златообильные Микены. – М., 1990.
2. Бузескул В. П., Древнейшая цивилизация в Европе, X., 1919.
3. Захаров А. А., Эгейский мир в свете новейших исследований, П., 1924.
4. Лурье С. Я., Язык и культура микенской Греции, М.-Л., 1957.
5. Ленцман Я. A., Рабство в микенской и гомеровской Греции, - М., 1963.
6. Источник: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/>
7. Популярная художественная энциклопедия /Под ред. Полевого В. М. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
8. Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. - М.,1972.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

в) информационно-справочные и поисковые системы:

www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.

http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».

Семинарское занятие № 8

Тема: Художественный комплекс афинского Акрополя, идеал гармонии и пропорции в греческой скульптуре, театр

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Акрополь – шедевр мирового искусства. Пропилеи
2. Парфенон – сочетание дорического и ионического ордера. Панафинейские шествия
3. Эрехтейон. Кариатиды
4. Греческий театр: возникновение, превращение в государственный институт, особенности театральных представлений. Эсхил. Софокл. Еврепид. Аристофан.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: архитектурный ордер, кариатиды, Афинский Акрополь, кариатиды, Парфенон, Панафинейские шествия, Ника Аптерос, Эрехтейон
* художественный комплекс Афинского Акрополя
* особенности греческого театра
* крупнейших представителей искусства Древней Греции

умения

* выделять основные черты античной греческой культуры
* характеризовать основные архитектурные ордера
* анализировать художественные особенности архитектурных сооружений Акрополя
* определять особенности греческого театра.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Начиная подготовку к ответу на первый вопрос, дайте вначале общую характеристику основных особенностей античной греческой культуры, подтверждая каждое положение конкретными примерами. Очертите общее содержание развития греческой культуры в микенский, архаический, классический, эллинистический периоды.

Расскажите о появлении ордерной архитектуры в Греции. Дайте характеристику основных архитектурных ордеров. На примере афинского Акрополя покажите мировоззренческое значение древнегреческой архитектуры.

Сделайте вывод о том, что Акрополь – шедевр мирового искусства. Проследите развитие художественной логики в греческой статуарной пластике. Подготовьте небольшой рассказ о Пропилеях. Отметьте их особенности.

2. Отметьте художественные особенности Парфенона – сочетание дорического и ионического ордера. Укажите авторов этого самого большого и известного сооружения в ансамбле Афинского Акрополя. Найдите сведения о том, какой богине он посвящен.

Выясните, что представляли собой Панафинейские шествия. Кому они были посвящены. Как часто проводились? Найдите сведения о том, что являлось кульминационным моментом этих шествий.

3. Подготовьте сообщение об Эрехтейоне – втором по значению храме Афинского Акрополя. Выясните его архитектурные особенности. Укажите авторов.

Представьте толкование понятия «кариатиды», приведите примеры наиболее известных кариотид.

4. Охарактеризуйте греческий театр: возникновение, превращение в государственный институт, особенности театральных представлений. Обратите внимание на роль философии как новой формы сознания по сравнению с мифологическим сознанием. Покажите, каким образом философия повлияла на становление греческого театра и литературы.

В виде кратких сообщений представьте характеристику произведений Эсхила, Софокла, Еврепида, Аристофана. Отметьте их своеобразие, значение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Кратко охарактеризуйте общее содержание развития греческой культуры в микенский, архаический, классический, эллинистический периоды.
2. Оцените особенности архитектурных ордеров.
3. Расскажите о творчестве наиболее ярких деятелей искусства Афин.
4. Выясните особенности театральных представлений в Древней Греции.
5. Сделайте краткий обзор произведений Эсхила, Софокла, Еврепида, Аристофана. Отметьте основную их проблематику.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная литература

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная литература

1. Античная цивилизация. – М., 1973.
2. Античность как тип культуры. – М., 1988.
3. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
4. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1996.
5. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – М., 1995.
6. Кнабе Г. Материал к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 1993.
7. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.
8. Наследие Эллады. Энциклопедический словарь. – М., 1995.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

Интернет-источник:

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st022.shtml

Семинарское занятие № 9

Тема: Влияние этрусков и христианства на римское художественное творчество и развитие искусства

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Культура этрусских племен
2. Миросозерцание римского гражданина.
3. Монументальность и помпезность архитектуры: Пантеон, Колизей.
4. Христианство и римское художественное творчество.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: базилика, граффити, Колизей, мозаика, патриции, принципат, Пантеон, Помпейские росписи, ротонда, Сатурналии, триумфальная арка, тогатус, Фаюмский портрет, форум, энкаустика, этруски, букеро
* культуру этрусских племен и их достижения
* периоды развития Рима
* верования римлян

умения

* выяснять значение этрусской культуры и искусства
* характеризовать миросозерцание римского гражданина
* выделять особенности римского скульптурного портрета
* оценивать правовую систему Рима
* оценивать значение превращения христианства в государственную религию для Рима
* выявлять отражение христианства в искусстве Рима и его связь со Средневековьем, Возрождением, классицизмом

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Изложите известные вам сведения о самобытной и богатой культуре этрусских племен. Отметьте особенности устройства городов-государств этрусков. Укажите достижения этрусков, которые заимствовали у них римляне. Отметьте особенности восприятия жизни и смерти в культуре и искусстве этрусков, особенности некрополей, кремации, погребальных дарах, гаданиях, керамике – буккеро, портретах.

Сделайте вывод о значении культуры этрусков для римской культуры. Приведите конкретные примеры.

2. Прежде чем раскрывать суть второго вопроса, укажите и охарактеризуйте периоды развития Рима: эпоху республики, которая охватывает время с конца VI до середины I в. до н. э.; императорскую эпоху – с начала правления Октавиана Августа (31 г. до н. э. – 14 г. до н. э.) до IV в. н. э.

Характеризуя миросозерцание римского гражданина, отметьте самоценность для него Вечного города – Рима. Изложите известные Вам представления древних римлян о возникновении Вечного города, об этнических связях римлян, об образовании в Риме республики. Расскажите об известных вам памятниках архитектуры Рима периода республики. Охарактеризуйте стили помпейских росписей.

Выделите особенности римского скульптурного портрета. Из какого материала изготавливали скульптуры? Подумайте, каким образом римский скульптурный портрет повлиял на развитие всего западноевропейского портретного искусства.

Вспомните символ Рима – Капитолийскую волчицу, расскажите, кто ее выполнил, чем она знаменита.

Легендарная история Рима получила многократное преломление в памятниках европейской культуры позднейшего времени. Мифология Древнего Рима достаточно рано испытала влияние греческой мифологии, благодаря общению с городами Великой Греции (юг Апеннинского полуострова). Однако верования римлян имели выраженную специфику. Укажите на нее (расскажите о домашних богах – ларах, пенатах).

3. «Золотой век» римской культуры начался в эпоху принципата Августа. Расскажите о судьбе выдающихся римских писателей этой эпохи, познакомьтесь с их творчеством. Обратите внимание на историческую значимость оформления правовой системы в Риме. Говоря о наиболее известных архитектурных памятниках Древнего Рима, укажите, какие элементы строительного искусства римляне унаследовали от этрусков, а какие заимствовали у греков.

Остановитесь более подробно на анализе римской архитектуры, отметив новые технологии строительства, распространение типичных для римской архитектуры этого периода триумфальных арках, мемориальных колоннах, форумах, термах.

Подготовьте сообщение о Колизее, который и во времена империи и сегодня поражает своими размерами и мощью.

По грандиозности с Колизеем соперничает Пантеон – единственное сохранившееся здание до наших дней в своем первоначальном виде. Подготовьте сообщение о нем и выступите на семинаре.

4. Раскрывая содержание этого вопроса, обратите внимание на такой факт. Христианство в Римской империи первоначально воспринималась большинством людей как форма протеста. Оно пробуждало веру в заступника, способного обуздать власть имущих, утвердить идею всеобщего равенства, спасения всех людей, независимо от их этнической, политической и социальной принадлежности. Как свидетельствуют исторические источники, христианство в первые три века своего существования было гонимой религией. Выясните, каким образом христиане приобрели церковную организацию, как христианская церковь шла к своей легализации и приобретению исключительного значения.

Сделайте выводы об итогах эволюции христианства, как вероучения, в первые четыре века его существования.

Император Константин объявил христианство как одну из государственных религий – подумайте, почему?

Расскажите, как христианство отразилось в римском художественном творчестве.

Сделайте вывод о том, что римское искусство завершило период античной художественной культуры. Подчеркните, что разрушенный и разграбленный варварами Рим опустел, но традиции римского искусства продолжают жить. Попытайтесь ответить: в чем они живут? Каким образом связаны с эпохой Средневековья, Возрождения и классцизмом?

Самостоятельная работа

Античная культура Греции и Рима. Сходство и различия.

Оформите в виде сравнительной таблицы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Выясните истоки римской культуры, отметьте ее своеобразие.
2. Проследите эволюцию культуры и искусства Древнего Рима в царский, республиканский и императорский периоды.
3. Охарактеризуйте особенности миросозерцания древних римлян.
4. Определите особенности римской религии и римского пантеона богов.
5. Проанализируйте архитектуру, скульптуру, живопись, мозаику, фаюмский портрет, помпейские росписи. Сделайте выводы.
6. Объясните, в чем заключается эстетическая и нравственная ценность такого художественного феномена, как скульптурный портрет.
7. Покажите историческую значимость оформления правовой системы в Риме.
8. Сделайте выводы о влиянии христианства и культуры этрусков на культуру Рима.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная литература

1. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

б) дополнительная литература

1. Бирюкова Н. В.. История архитектуры. Учебное пособие для средних спец. уч. завед. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. (Серия: Среднее профессиональное образование).

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. Учебник. 5-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 435 с.

1. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 2007. – 368 с.
2. Михайловский И. Б. Архитектурные формы античности. - М.: Архитектура-С, 2006. – 240 с.

Астахов А. Ю. Самые знаменитые памятники античности. – М.: Белый город, 2010. – 104 с.

1. Горохов В. Ф. Античная культура: у истоков европейской цивилизации: http://www.sociology.mephi.ru/docs/kulturologia/html/gorohov.htm
2. Кнабе Г. Материал к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 2003.
3. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

Семинарское занятие № 10

Тема: Романское и готическое искусство: общая характеристика, строительные особенности, типы сооружений

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Особенности средневекового общества. Мир глазами средневекового человека.
2. Борьба религиозных и светских элементов в средневековом искусстве. Связь средневекового искусства с античностью.
3. Романское искусство: архитектура, скульптура, книжная миниатюра, прикладное искусство.
4. Периодизация развития готического искусства. Готическая архитектура. Готическое искусство Франции, Германии, Нидерландов.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: средневековое искусство, романский стиль, готический стиль, витраж, кампанила, капелла, средневековая миниатюра
* особенности миросозерцания средневекового человека
* особенности романского и готического искусства
* знать особенности изобразительное искусство в храмовом синтезе искусств Романского стиля

уметь

* устанавливать хронологические рамки средневековья
* устанавливать степень влияния средневекового христианского мировоззрения на изобразительное искусство Западной Европы
* определять роль и специфику применения скульптуры, живописи в романский и готический периоды.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Дайте характеристику средневековой картины мира исходя из представления о теоцентризме (христоцентризме) как об основной черте восприятия действительности средневековым человеком. Следует помнить, что рожденная Средневековьем картина мира была сложней, чем Античная.

Отметьте, что христианская церковь занимала особое место в жизни средневекового человека – в условиях феодальной раздробленности она была единственной силой, объединяющей народы Западной Европы. Следует вспомнить, что монастыри являлись центрами образования и художественного творчества. Вопросы нравственного и бытового поведения человека регулировались церковью. На первый план в католицизме выступала идея греха и искупления. Искусство подчинялось богословию. Понятие красоты в средневековом обществе соотносилось с людьми с немощным телом, но, обладающих нравственной чистотой, наполненных Божественной верой.

2. Готовясь к ответу на второй вопрос плана, обратите внимание на то, что рядом церковной культурой существовала и культура светская, народная. Вспомните и дайте характеристику рыцарского этикета. Расскажите о памятниках средневекового эпоса. Как развивалась лирическая поэзия в средние века?

Подумайте, почему именно развитие городской культуры стимулировало возникновение системы образования, стимулировало науку? Вспомните, что Вам известно о культуре быта средневековых горожан?

Массовую крестьянскую культуру средних веков нередко определяют как культуру карнавальную. Подумайте, чем это объясняется? Расскажите о народных обычаях в средневековой Западной Европе, укажите на их связь с традиционной дохристианской культурой.

Приведите примеры борьбы религиозных и светских элементов в средневековой культуре и искусстве. Отметьте, что средневековое искусство представляло собой синтез архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства.

3. Приступая к характеристике романского искусства, обратите внимание на то, что романский стиль был первым после Античности художественным стилем, который объединил в единое целое архитектуру, скульптуру, монументальную живопись и декоративно-прикладное искусство, вобрал в себя все приметы времени. Объясните, почему стиль архитектурных сооружений XI–XII вв. принято называть романским. Что отличало романские постройки от собственно римских?

Укажите характерные черты романского искусства м прежде всего – его массивность, суровую мощь, интенсивность цвета. Расскажите о самых значительных созданиях романской архитектуры – храмах. Расскажите об особенностях планировки и формах романских храмов. Выясните тематику основных сюжетов фресковых росписей, книжной миниатюре. Вспомните и отметьте роль в романском искусстве скульптуры на религиозные и нерелигиозные сюжеты (сцены из басен, романов, изображение фантастических существ, узоры).

4. Выясните периодизацию развития готического искусства. Вспомните, где зародилась готика как стиль искусства? Охарактеризуйте готический стиль как выражение средневекового мировоззрения, отметьте его символическо-аллегорический способ выражения. Отметьте характерные особенности готической архитектуры, прежде всего, как модель мира и символ самой бесконечности, выраженной в основной композиционной доминанте – вертикали. Вспомните, что такое *нервюр, контрфорсы и аркбутаны*.

Приведите примеры национальных черт в готическом искусстве Франции, Германии, Англии, Италии, Нидерландов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Охарактеризуйте искусство Каролингской империи.
2. Найдите и изучите в электронном образовательном ресурсе материал о средневековых христианских праздниках. Определите, каким образом они отражают основные христианские постулаты?
3. Дайте характеристику средневековой картины мира исходя из представления о теоцентризме (христоцентризме) как об основной черте восприятия действительности средневековым человеком.
4. Дайте характеристики обычаев, социокультурных норм, нравов Средневековья.
5. Постройте иерархию ценностей Средневековья, исходя из анализа доступной вам информации или ЭОР.
6. Объясните, почему стиль архитектурных сооружений XI–XII вв. принято называть романским. Что отличало романские постройки от собственно римских?
7. Выясните и расскажите об особенностях изобразительного искусства в храмовом синтезе искусств Романского стиля.
8. Выделите особенности готической архитектуры, скульптуры, живописи, прикладного искусства, книжной миниатюры.
9. Назовите отличительные особенности романской архитектуры Франции, Германии, Италии.
10. Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная литература

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная литература

1. Городская жизнь в средневековой Европе. – М., 1987.
2. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.
3. Дюби Ж. Европа в средние века. – Смоленск, 1994.
4. Культура и искусство средневекового города. – М., 1984.
5. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – М., 1987.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
7. Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV–XVII вв. – М., 1964.
8. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до Нового времени. – М., 1996.
9. Ястребицкая А. Западная Европа XI–XII вв. Эпоха. Быт. Костюм. – М., 1973.

Семинарское занятие № 11-12

Тема: Искусство Московского государства***.*** Русское искусство XVII в. Процесс «обмирщения» русской культуры

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Обмирщение культуры. Интерес к человеческой личности – парсуна. Грамотность, просвещение.
2. Зодчество. Шатровый стиль в русской архитектуре. Московское барокко.
3. Особенности развития декоративно-прикладного искусства. Иконостас.
4. Православная икона. Иконописный канон. Иконописные школы. Образы Спаса и Богородицы.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: алтарь, алтарный образ, иконостас, иконописный канон, крестово-купольный храм, обмирщение культуры, оклад, панагия, парсуна, придел, раскол
* периодизацию развития культуры России

умения

* определить основные черты эволюции культуры от Руси к России
* характеризовать самобытность древнерусской культуры и культуры Московского царства

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Прежде чем остановиться на характеристике обмирщения искусства в Московской Руси, вспомните, что формирование собственно русской культуры, чьи традиции живы по сей день, началось после принятия Русью христианства. Обратите внимание на культурообразующую роль христианства, покажите, какие сдвиги произошли в мировоззрении, нравственности людей, принявших христианство, какие культурные новации принесло христианство на русскую почву.

Затем следует отметить, что творчество царского изографа Симона Ушакова (1626 – 1686 гг.) представляет собой яркий образец особенностей развития изобразительного искусства XVII в. в России. Симон Ушаков руководил одновременно и иконописной мастерской, и живописной. Вспомните, под живописью в XVII в. понималось портретное изображение, написанной масляными красками, в отличие от иконописи – темперная живопись, изображающая Бога.

Отметьте особенности техники иконописи Симона Ушакова, который начинает писать светлые лики, он утверждает, что икона должна нести светлость. Отсюда новизна его работ: объемность, и пространственность изображений: «Владимирская Богоматерь» (1652 г.), «Спас Нерукотворный» (1677 г.), «Насаждение древа государства Российского» (1668 г.), «Троица» (1671 г.).

Подчеркните, что в XVII в. уже определенно наметились новые тенденции – к секуляризации (обмирщению) культуры, освобождению ее из-под церковного влияния и к возрастающему влиянию западной культуры. В результате культурного обмена с Западной Европой в русском изобразительном искусстве появляется парсуна - портретное изображение человека, созданное на основе иконописного канона. Кратко охарактеризуйте парсуны в русском искусстве XVII в.: «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Царь Иоанн Васильевич IV», «Патриарх Никон с клиром», «Царь Алексей Михайлович».

Покажите, как эти тенденции отразились на развитии архитектуры, литературы, изобразительного искусства. На новый уровень развития в это время поднялось образование на Руси, подготавливалось рождение философской мысли; рост производства требовал развития естественнонаучных знаний. Новации проникли и в церковную культуру. Дайте характеристику историко-культурного значения никонианской реформы Церкви. Назовите предпосылки реформ Петра I в области культуры, которые начали складываться уже со второй половины XVII в.

Расскажите о начале в России театрального и музыкального искусства.

2. Характеризуя архитектурное искусство (зодчество) Московской Руси, вспомните, что развитие монументального каменного зодчества на Руси происходило, с одной стороны, под влиянием византийской культуры, а с другой, – при наличии богатых традиций деревянного строительства. Дайте характеристику крестово-купольного храма как канонического православного храма. Приведите примеры, что храмы каждого из основных политических и культурных центров Древней Руси имели свой неповторимый облик.

Отметьте, что в первую очередь зодчество в Новое время в Московской Руси получило развитие в городах, менее зависимых ранее от монгольских ханов – Новгороде, Пскове. При этом велось не только храмовое, но и гражданское строительство. Дайте характеристику *шатрового храма* как проявления новаторских и национальных традиций в архитектуре посадов. Укажите выдающиеся памятники такого стиля, ставшего наибольшим достижением русской архитектуры изучаемого периода (церковь Вознесения в селе Коломенском, соборе Василия Блаженного в Москве (Покровский) Из светских памятников зодчества остановитесь на характеристике Грановитой палаты, укажите мастеров, которые ее возводили. Расскажите о Теремном дворце Московского Кремля, крепостном строительстве.

Выясните и расскажите об особенностях Московского (русского) барокко, назовите памятники этого стиля. Попытайтесь найти ответ, почему название этого стиля «нарышкинское» барокко? Отметьте архитектурные особенности Церкви Покрова в Филях.

3. Выясните особенности развития декоративно-прикладного искусства Московской Руси. Вспомните и расскажите о том, что памятником резьбы по дереву является трон Ивана Грозного, отражены мотивы деревянной народной резьбы в царских вратах, резных иконостасах. Широко применяется шитье, в котором используются металлические – золотые и серебряные нити, жемчуг, драгоценные камни.

Обратите внимание на то, что выдающимся памятником искусства литья русских мастеров стала знаменитая царь-пушка Андрея Чохова. Расскажите, что вы о ней знаете. Найдите сведения о посуде этого времени – братине, ендове, кубках, чарках. Объясните, что представляет собой панагия?

Дайте характеристику иконостасу с точки зрения произведения декоративно-прикладного искусства. Определите, какую роль играет иконостас в храме? Из каких частей состоит иконостас? Какова основная идея иконостаса?

4. Иконы на Руси называли образами. Расскажите об особенностях православной иконы. Перечислите общие канонические признаки византийской и древнерусской живописи. Выделите каноны, которыми руководствовались русские иконописцы. Дайте характеристику отдельных школ древнерусской иконописи, укажите на ее своеобразие в целом. Проведите сравнительный анализ псковской, новгородской, и московской школ иконописи. Назовите наиболее распространенные, близкие русским людям иконографические образы Спасителя (Спаса), Богоматери, православных святых.

5. Контрольная работа по разделам 1-2.

Дополнительные сообщения

Творчество Андрея Рублева.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Определите основные направления процесса обмирщения культуры в Московском царстве. Покажите место в этом процессе интереса к человеческой личности – парсуны.
2. Расскажите о распространении в период Московского царства грамотности, просвещении.
3. Охарактеризуйте зодчество Московской Руси. Определите основные особенности шатрового стиля в русской архитектуре.
4. Выясните особенности и мастеров московского барокко.
5. Выявите особенности развития декоративно-прикладного искусства. Объясните, что представляет собой иконостас.
6. Выделите отличительные характеристики православной иконы. Какую роль играл иконописный канон? Назовите иконописные школы Московской Руси.
7. Определите, какое место занимали образы Спаса и Богородицы в православной иконописи.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная литература

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная литература

Адамчик М. В. История русского искусства. – М.: Харвест, 2009.

1. Адамчик В. В., Адамчик М. В. Русское искусство. - М.; Минск.: АСТ; ХАРВЕСТ, 2005. - 352 с. илл. (Серия: Все шедевры Культура, Иконопись, Живопись, Зодчество. Декоративно-прикладное искусство).
2. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. – М., 1978.
3. Анашкевич М. А. Храмы России. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 487 с.
4. Лифшиц Л. И. История русского искусства. Т. Русское искусство X-XVII веков. - М., 2001.
5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. – М., 1992.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

Интернет-источники

http://mhk.realms.biz/lekcii.php?nav=1&dop_nav=2

Семинарское занятие № 13

Тема: Искусство Возрождения в Италии. Творчество ведущих представителей Проторенессанса, Раннего, Высокого, Позднего Возрождения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Творцы эпохи Проторенессанса и Раннего Возрождения.
2. Искусство Высокого Возрождения: Браманте, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Якопо Сансовино, Тициан
3. Особенности позднего Возрождения в Италии: Веронезе, Челлини, Бронзино, Пармиджамино, Тинторетто, Палладио. Маньеризм.
4. Место и роль искусства Возрождения в мире.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: антропоцентизм, Возрождение – Ренессанс, гуманизм, маньеризм, дученто, треченто, кватроченто, чинквеченто
* периодизацию эпохи Возрождения
* основные центры и школы искусства эпохи
* место и роль искусства Возрождения в мире

умения

* характеризовать творчество титанов эпохи
* анализировать принципы эпохи Возрождения – гуманизм, антропоцентризм
* определять черты ренессансной личности
* давать оценку маньеризму как кризиса гуманистических идеалов
* определить феномен эпохи Возрождения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Ренессансный тип культуры долгое время сосуществовал со средневековым типом сознания не только на Севере Европы, но и в Италии, родине гуманизма. Однако значение ренессансного сознания для развития европейской цивилизации настолько велико, что целую переходную эпоху, включающую в себя позднее средневековье и раннее Новое время, принято называть эпохой Ренессанса. Дайте характеристику причин, приведших к появлению антропоцентрического сознания, укажите его основные черты.

Вспомните, кто ввел в оборот понятие «Возрождение»? Подумайте, почему изучаемую эпоху называют Возрождением? Как этот период называется в Германии? Франции? Италии? России? Укажите хронологические рамки эпохи Возрождения. Назовите этапы итальянского Возрождения. Вспомните и назовите *основные центры*эпохи Возрождения в Италии.

Далее расскажите о новых явлениях в области литературы, философии, правил и норм поведения, изобразительного искусства в Италии XIV–XV вв. Дайте характеристику творчества творцов эпохи Проторенессанса и Раннего Возрождения - живописца Джотто, скульпторов Пикколо и Джованни Низано, Арнольфо ди Камбио. Отметьте, что в их работах прогрессивно гуманистические тенденции выступают в значительной мере еще в религиозных формах. Попытайтесь найти сведения о том, что же нового привнес в живопись Проторенессанса Джотто?

Решительный поворот в сторону утверждения реализма и преодоления средневековой традиции в итальянском искусстве происходит в период Раннего Возрождения, когда ведущим центром становится Флоренция. Найдите ответ на вопрос, какие основные черты присущи живописи Раннего Возрождения? Представьте краткую характеристику творчества Филиппо Брунеллески, Леона Батиста Альберти, Донателло, Мазаччо, Паоло Уччелло, Пьеро дела Франческа, Андреа Верроккьо, Сандро Боттичелли.

2. Начиная анализ творчества представителей искусства Высокого Возрождения, отметьте, что мастера этого периода были универсальными личностями. Что это значит? Найдите и изучите дополнительный материал о «ренессансной личности».

Определите, каким образом она отражает основные возрожденческие постулаты?

Представьте краткий анализ творчества Браманте, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Якопо Сансовино, Тициана, Джорджоне. Расскажите о произведениях живописи, скульптуры, которые стали шедеврами искусства Высокого Возрождения. Отметьте, как менялись творческие принципы Микеланджело на протяжении его жизни. Выделите главное направление живописи Рафаэля Санти. Подготовьте сообщение о «гражданине мира», гениальном экспериментаторе Леонардо да Винчи.

3. Отметьте в ответе на этот вопрос, что период Позднего Возрождения отмечен в Италии наступлением католической церкви, инквизиции. Многие деятели Возрождения отказались от идей гуманизма. Венеция на протяжении XVI в. оставалась последним оплотом независимости и свободы страны, в ней дольше сохранились традиции Ренессанса. Докажите это на примере анализа творчества двух крупнейших художников Паоло Веронезе и Тинторетто.

Отметьте в своем ответе, что даже героические усилия величайших героев Возрождения не смогли спасти великую культуру от натиска завоевателей и мракобесия наступающей реакции. Люди слишком изнежились в наслаждениях, которые им подарило Возрождения. Поэтому стремительный взлет очень быстро сменился еще более стремительным падением. Наступил последний этап, названный Поздним Возрождением – маньеризм.

Дайте оценку маньеризму как кризиса гуманистических идеалов и господствующему художественному течению в Италии к 1540 г. Подчеркните основные черты маньеризма: преувеличенная выразительность, неустойчивость и шаткость мира, изысканность виртуозных линий, произвольность вытянутых фигур. Вычурный Якопо Пантормо («Положение во гроб»), изощренный Пармиджанино («Мадонна с длинной шеей», «Мадонна с пророком Захарией», «Мадонна с розой»), виртуозный декоративист Бенвенуто Челлини («Персей», солонка Франциска I).

4. В разных странах культура Возрождения имела свои особенности и прошла разные этапы становления и развития – кратко охарактеризуйте их (Нидерланды, Германия, Франция, Англия, Испания).

Искусство Возрождения, в котором тесно переплетаются пути художественного и научного постижения мира и человека – предвестие едва ли не всех тенденций, которыми будет жить европейское искусство в последующие века. С этой точки зрения оцените вклад эпохи Ренессанса в развитие всего мирового искусства.

Попытайтесь определить, в чем феномен эпохи Возрождения?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Выясните, почему изучаемое время называют Возрождением (Ренессансом).
2. Определите, какое время охватывает данная эпоха.
3. Подумайте, какие изменения произошли в искусстве, мировосприятии человека в эпоху Ренессанса.
4. Расскажите, как начал ощущать человек себя в мире и в обществе. Отметьте в своем ответе, какие новые идеи появились в искусстве, как и через что они выражались.
5. Выясните, что представлял собой маньеризм.
6. Выделите основные идеи, отличительные особенности, представителей эпохи.
7. Интерпретируйте тезис «Феномен эпохи Ворзрождени».

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

Адамчик М. В. Мастера итальянского искусства XIII-XVI веков. – М.: АСТ, 2006. – 64 с. (Серия: Мир искусства).

1. Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. - Вып. IV. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2010. – с. 161-169. – (История искусств).
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. Учебник. 5-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 435

Козлова С. И. Раннее Возрождение в Венеции. – М.: Белый город, 2011. – 48 с. (Серия: Эпохи. Стили. Направления).

1. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

Интернет-ресурс:

Культура Возрождения:

http://www.countries.ru/library/renesans/vzretaps.htm

Семинарское занятие № 14

Тема: Северное Возрождение: особенности, художественные школы, ведущие представители

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Характеристика, периодизация и течения в живописи Северного Возрождения. Продолжение гуманистических и антропоцентрических исканий художниками Северного Возрождения.
2. Живопись Ренессанса в Нидерландах, Франции, Германии, Испании. Ж. Фуке, Ф. Клуэ и Ж. Гужон. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший. Эль Греко.
3. Голландская живопись XV—XVI вв. Натюрморт. Ян ван Эйк. Гентский алтарь. Портретные работы художника.
4. Великий фламандский живописец, глава фламандской школы живописи Рубенс.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: Северное Возрождение, Реформация, пейзаж, натюрморт, жанровая живопись, гравюра, диптих, фламандская живопись, групповой портрет
* течения в живописи Северного Возрождения
* новые жанры
* представителей фламандской школы живописи

умения

* выделять особенности голландской живописи
* анализировать особенности натюрморта
* определять творческую манеру Яна ванн Эйка, Альбрехта Дюрера, Рубенса, Эль Греко
* давать оценку новациям голландской живописи
* определить значение вклада мастеров Северного Возрождения в мировую культуру.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Гуманистическое движение в XV в. вышло за пределы Италии. Оно оказало мощное влияние на культурный процесс в странах Европы, расположенных севернее родины Ренессанса. Отметьте, что именно это стало причиной применения термина «Северное Возрождение».

Отметьте, что помимо географической характеристики, Северному Возрождению присущи некоторые особенности; две из них являются общими для всех стран, охваченных Северным Возрождением. Первая из них определяется тем, что оно происходило в этих странах в период Реформации. Вспомните, что представляет собой Реформация?

Вторая причина – в том, что в отличие от Италии, которая развивалась, используя наследие Рима и его высокую культуру, северные страны не обладали таким количеством памятников, какое имела Италия. В каждой стране имелось своеобразие, о котором вы расскажите в следующих вопросах семинара.

Далее представьте характеристику, периодизацию и течения в живописи Северного Возрождения. Приведите примеры продолжения гуманистических и антропоцентрических исканий художниками Северного Возрождения.

2. Выделите особенности живописи Возрождения в Нидерландах. Отметьте, что эта эпоха здесь охватывает XV-начало XVII в. Охарактеризуйте важные социально-экономические и политические события, которые произошли здесь в эту эпоху и повлияли на развитие культуры. Расскажите о деятельности главы «северных гуманистов» Эразме Роттердамском. Отметьте, что новые веяния в Нидерландах не затронули архитектуру и скульптуру, где преобладал готический стиль. Определите, какие изменения произошли в живописи. Вспомните, что такое станковая живопись?

Выделите особенности французского, немецкого, испанского Ренессанса.

 Расскажите о первом крупном художнике французского Возрождения Ж. Фуке, портретах Ф. Клуэ, скульптурах Ж. Гужона.

Отметьте, что особого накала социальные противоречия достигли в период Реформации в Германии. Вспомните, что в результате таких обстоятельств гуманистическое движение в Германии было раздроблено и охватывало в основном университеты и часть формирующейся интеллигенции (Иоганн Рейхлин, Ульрих фон Гуттен и др.). Расскажите об основоположнике искусства немецкого Возрождения Альбрехте Дюрере, Л. Кранахе Старшем, Х. Хольбейне Младшем.

Вспомните и отметьте особенности исторического развития этого периода Испании, реконкисту и объединение Кастилии и Арагона. Проанализируйте творчество выдающегося представителя изобразительного искусства Возрождения в Испании Эль Греко. Определите, в чем проявилось его мастерство? Назовите его картины.

3. Расскажите о новациях в голландской живописи XV—XVI вв. Расскажите о рождении новых жанров – пейзаже, натюрморте, жанровой живописи, появлении техники живописи маслом. Расскажите о творчестве Ян ван Эйке и его брата, которые вместе работали над созданием знаменитого Гентского алтаря. Назовите и проанализируйте портретные работы художника.

4. Подготовьте сообщение о творчестве великого фламандского живописца, главы фламандской школы живописи Рубенсе, обладателе универсального таланта. Определите сюжеты его полотен, отметьте новые черты в его картинах – барочные, назовите самые известные его работы.

Сделайте вывод о вкладе фламандской живописи в мировую культуру.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Выясните, где располагались основные центры Северного Возрождения.
2. Определите, в чем своеобразность стиля Северного Возрождения. Что поэтизировало Северное Возрождение в противовес титанизму итальянского Возрождения?
3. Выделите особенности живописи Возрождения в Нидерландах.
4. Расскажите об основоположнике искусства немецкого Возрождения Альбрехте Дюрере. Чем он прославился?
5. Проанализируйте творчество выдающегося представителя изобразительного искусства Возрождения в Испании Эль Греко.
6. Расскажите о рождении новых жанров – пейзаже, натюрморте, жанровой живописи, появлении техники живописи маслом.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Грицай Н. И. Фламандская живопись XVII века. Очерк-путеводитель. – Л., 1989.
2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. - Вып. IV. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2010. – (История искусств).
3. Каптерева Т. П. , Быков В. Искусство Франции XVII века. – М., 1969.
4. Левина И. М. Искусство Испании XVI-XVII вв. – М., 1966.
5. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII века. Малая история искусств. – М., 1974.
6. Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. – М., 1971.
7. Ротенберг Е. И. Голландское искусство XVII века. – М., 1972.
8. Любимов Л. Д. Великая живопись Нидерландов. – М., 1063.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

Семинарское занятие № 15

Тема: Художественные стили XVII в.: барокко, классицизм, реализм. Художественные жанры эпохи: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр

####

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Искусство стиля барокко, его принципиальные особенности. Барокко в западноевропейской живописи, архитектуре, скульптуре. Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, В. В. Растрелли в России.
2. Живопись барокко: Шарль Лебрен, Гиацинт Риго, фламандские живописцы барокко – Рубенс, Йорданс, Снейдерс.
3. Эстетика стиля классицизма: обращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Иерархия жанров: от «высоких» к «низким». Французский классицизм Пуссена.
4. Архитектура классицизма: художественные формы и идеи рационализма. Ансамбль Версаля.
5. Реалистические традиции Ренессанса, заложенные такими художниками как Мантенья, Питер Брейгель Младший, Ганс Гольбейн и др. Караваджизм. Голландская школа XVII в. Хальс, Хеда, Рембрандт.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: барокко, классицизм, реализм, антаблемент, бодегонес, Версаль, гобелен, караваджизм, парадный портрет, регулярный парк, тимпан
* особенности стиля барокко
* особенности стиля классицизм
* особенности ансамбля Версаль
* особенности творчества Л. Бернини, Ф. Борромини, В. В. Растрелли
* представителей голландской школы живописи XVII в.

умения

* производить сравнительный анализ архитектурных стилей (Петергоф и Цвингер), выделять в них общее и особенное
* определять жанры художественных произведений
* выделять особенности стилей барокко, классицизма, реализма через творчество выдающихся их представителей

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Прежде чем остановиться на характеристике стиля барокко, вспомните факторы изменения мировоззрения людей в XVII в., понимания роли и места человеческой личности в окружающем мире: Великие географические открытия, колонизация Нового Света, теория гелиоцентрической космогонии, буржуазные революции (нидерландская начала XVII века, английская 1648 года, «Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий» - Паскаль.). Кратко охарактеризуйте их значение и влияние на искусство этой эпохи.

Характеризуя искусство стиля барокко, вспомните, в какой стране он зародился. Найдите сведения о том, что означает термин «барокко». Определите принципиальные особенности стиля барокко в искусстве живописи, скульптуре, архитектуре. Найдите ответ: какое из искусств играет ведущую роль в стиле барокко? Подчеркните неразрывную связь архитектуры и скульптуры.

 Наиболее крупным представителем стиля барокко («чародей барокко») в Италии был Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680 гг.). Диапазон его дарований чрезвычайно велик – от архитектора, скульптура, живописца до театрального комедиографа и постановщика. Расскажите о его творчестве и новаторстве. Произведения Борромини – одна из вершин архитектуры барокко. Теоретики классицизма критиковали их за вычурность и экстравагантность, а также за свободное обращение с ордерными формами. Современные ученые видят в них новую, смелую концепцию архитектурной планировки, конструкции и декорации здания и обращают внимание на воплощенное в ее образах глубокое, напряженное, пронизанное аскетизмом религиозное чувство. Докажите этот тезис с опорой на архитектурные творения Ф. Борромини в Италии. Кратко охарактеризуйте творчество В. В. Растрелли в России. Назовите самые известные его творения. Отметьте их характерные черты и особенности.

2. Назовите средства художественной выразительности приоритетные для живописи барокко.

Расскажите о монументальной живописи во Франции на примере творчества Шарля Лебрена в Версале и Лувре. Определите, что представляет провозглашенный им «метод изображения страстей», который принес ему головокружительный успех. Лебрен стал первым живописцем короля, а затем директором королевской мануфактуры *гобеленов* – обратитесь к словарю терминов и узнайте его толкование.

Помпезность стиля бароккоярко проявилась в искусстве парадного портрета французского художника Гиацинта Риго. Проанализируйте его «Портрет Людовика XIV».

 Фламандское искусство развивалось несколько иными путями, чем в других странах. Определите его вклад в живопись. В качестве примера кратко охарактеризуйте творчество фламандских живописцев барокко – Рубенса – «Короля живописи», Йорданса – мастера бытовых картин, Снейдерса – прославленного автора натюрмортов.

3. Характеризуя эстетику стиля классицизма, подчеркните, что главное в его содержании: обращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Сравните основные принципы архитектурного ансамбля барокко и классицизма. Найдите сведения, в какой стране ярче всего проявился классицизм? Дайте характеристику идей классицизма. Выясните характерные черты французского регулярного парка. Расскажите, что вам известно об иерархии жанров: от «высоких» к «низким»?

Выясните, какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи классицизма?

Выдающимся художником французского классицизма был Никола Пуссен. Назовите сюжеты его картин, которые наполнены философским смыслом. Что вам известно о знаменитом пейзажном цикле художника?

4. Охарактеризуйте архитектуру классицизма, его художественные формы и идеи рационализма. Опишите архитектурно-художественные достоинства дворцово-паркового ансамбля Версаля – «сказочный сон Версаля». Отметьте и подтвердите примерами совмещение стилей барокко и классицизма в знаменитом дворце Версаля. Назовите имена знаменитых зодчих, участвовавших в создании архитектурного облика Версаля. Расскажите об интерьерах дворца Версаля, Зеркальной галерее, аллеях парка, фонтанах, газонах.

Сделайте вывод: почему Версаль можно отнести к выдающимся произведениям классицизма?

5. Наряду с барокко и классицизмом в изобразительном искусстве XVII в. существовало реалистическое отражение жизни. Отметьте, что его проявления необычайно разнообразны и ярки как в различных национальных школах, так и отдельных мастеров (Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс). Вспомните, реалистические традиции Ренессанса, заложенные такими художниками как Мантенья, Питер Брейгель Младший, Ганс Гольбейн и др. Назовите их произведения, в которых отразились черты реализма.

Определите, что представляет собой «караваджизм». Выясните, в каких его работах запечатлены характерные типажи?

Ведущим видом искусства в Голландии была живопись. Здесь сложилось несколько живописных школ, подумайте, чем они отличались? Охарактеризуйте творчество Хальса (основоположника голландского реалистического портрета), Хеда (автора натюрмортов), Рембрандта (мастера автопортретов, шедевров портретной живописи). Какие произведения Рембрандта, хранящиеся в Государственном Эрмитаже, вы знаете? Расскажите, что вы знаете о судьбе знаменитого полотна Рембрандта «Даная»?

Вспомните и назовите произведения Д. Веласкеса, Х. Риберы. Кратко охарактеризуйте их. Что представляет жанр «бодегонес»? Назовите имя художника, многие картины которого созданы в жанре «бодегонес», прекрасного портретиста, никогда не льстившего своим моделям, пользовавшегося благосклонностью короля своей страны.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Охарактеризуйте основные черты искусства барокко. Назовите средства художественной выразительности приоритетные для живописи барокко.
2. Определите, какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи классицизма?
3. Сравните основные принципы архитектурного ансамбля барокко и классицизма.
4. Проанализируйте наиболее известные произведения Лоренцо Бернини.
5. Определите, к какому стилю ближе всего искусство П.-П. Рубенса?
6. Назовите имена архитекторов итальянского барокко, французского барокко. Дайте краткую характеристику их творчества.
7. Выясните характерные черты скульптуры барокко. Назовите автора скульптурной композиции «Аполлон и Дафна».
8. Проанализируйте творчество Рембрандта. Какие произведения автора, хранящиеся в Государственном Эрмитаже, вы знаете? Что вы знаете о судьбе знаменитого полотна Рембрандта «Даная»?
9. Выясните, что представляет жанр «бодегонес»? Выясните, где и в творчестве какого художника этот жанр получил развитие.
10. Укажите автора произведения живописи «Менины»? В чем его жанровая особенность?
11. Дайте краткую характеристику творческой манеры Д. Веласкеса, Х. Риберы.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Базен Ж. Барокко и рококо. – М., 2001.
2. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. – М., 2006.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. - Вып. IV. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2010. – (История искусств).
4. Искусство XVII в. – М., 1995. (История искусств).
5. Кузнецов Ю. И. Голландская живопись XVII-XVIII веков в Эрмитаже. – Л., 1988.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
7. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. – М., 1999.

Семинарское занятие № 16

Тема: История развития изобразительного искусства в эпоху Просвещения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Исторические особенности эпохи Просвещения. Основные идеи.
2. Особенности французского искусства XVIII века. Рококо как стиль в искусстве – «камерно-интимный мир». Прикладное искусство рококо.
3. Натюрморты и жанровые сцены Ж.-Б. Шардена.
4. Революционный классицизм Давида.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: рококо, галантный жанр, барокко, революционный классицизм Давида (неоклассицизм), пастораль, сентиментализм, эпоха Просвещения
* особенности стиля рококо, сентиментализма
* особенности стиля Давида
* особенности натюрмортов и жанровых сцен Шардена
* основные идеи эпохи Просвещения

умения

* производить сравнительный анализ стилей барокко, классицизм в эпоху Просвещения и XVII в., выделять в них общее и особенное
* определять жанры художественных произведений
* выделять особенности стилей рококо, неоклассицизма, сентиментализма через творчество выдающихся их представителей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Характеризуя исторические особенности эпохи Просвещения и основные идеи, отметьте, что Просвещение было мощным интернациональным движением, зародившимся в Англии. Подчеркните, что хронологически Просвещение охватывает конец XVII-XVIII вв. Вспомните и кратко расскажите о главных очагах политической идеологии, философии и культуры Просвещения - Франции, Германии, Англии. Немецкий философ Иммануил Кант так определил суть умонастроений эпохи Просвещения – «Дерзая понимать!» Укажите, что после Возрождения и Реформации это был третий духовный переворот, практически полностью покончивший со средневековой системой ценностей.

На основании приведенных тезисов, отражающих основные черты Просвещения, постройте свой более подробный рассказ:

* стремление человеческого разума проникнуть в тайны бытия
* невежество – «мать всех пороков», а просвещенность человека – высшее благо и добродетель
* поиск гармонии индивидуальной и общественной жизни
* вера в искусство как средство достижения такой гармонии.

Вспомните наиболее известных представителей эпохи Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро – во Франции; Г. Лессинг, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер, И. Гете – в Германии; М. Ломоносов, Н. Новиков, Д. Фонвизин – в России и др. Кратко охарактеризуйте деятельность этих просветителей.

2. Определите особенности развития французского искусства XVIII века.

Подумайте, можно ли согласиться с мнением современников, что рококо как стиль в искусстве – «камерно-интимный мир»?

Выделите главные темы живописи рококо – изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. Приведите примеры произведений живописи, которые подтверждают этот тезис (Фрагонар Жан Оноре, Ланкре Никола).

Расскажите о творчестве Антуана Ватто и Франсуа Буше – крупнейших мастерах «галантного жанра» в живописи. Выделите главные мотивы их творчества. Постарайтесь отразить в своем рассказе отличительные особенности художественной манеры каждого из этих мастеров.

Проанализируйте развитие декоративно-прикладного искусства рококо. Как воплощен принцип асимметрии в произведениях декоративно-прикладного искусства? Можно ли, опираясь на характеристику основных черт этих произведений искусства, показать, что они - порождение исключительно светской культуры, что в них сконцентрировались особенности национальной психологии, образ жизни и стиль мышления высшего класса?

Выделите основные черты моды рококо. Приведите примеры, как мода (костюм, прически, цветовая гамма платья, интерьер залов и гостиных, спальней и др.) отражала идеалы и вкусы эпохи рококо.

3. Проанализируйте творчество Жана Батиста Симеона Шардена, создателя натюрмортов и жанровых сцен. Определите, что объединяет его творчество с барочной живописью?

Во второй половине XVIII в. зародился сентиментализм с его культом чувства и страсти, преклонением перед искренностью, состраданием. Отчасти к сентиментализму склонялся и Шарден. Подумайте, какие из живописных работ Шардена можно отнести к сентиментализму. Назовите эти произведения, аргументируйте свою позицию.

Художник однажды сказал: «Кто вам сказал, что пишут красками? Пользуются красками, а пишут чувствами». Прокомментируйте его слова.

Какие произведения художника произвели на вас особое впечатление?

4. Создайте творческий портрет французского художника Жака Луи Давида. Определите, в чем заключалось новаторство художника? Подумайте, почему классицизм (неоклассицизм) второй половины XVIII-первой четверти XIX в. носит название революционного или просветительского? Согласны ли вы с тем, что идеи античности (о великой роли патриота в жизни страны) и эпохи Просвещения (о высокой миссии искусства в пропаганде идей прошлого) воплощаются в произведениях искусства этого периода? Аргументируйте свой ответ.

Внимательно рассмотрите известные вам произведения мастера, какие чувства и мысли пробуждают они у вас? Какое из его произведений вы считаете самым ярким и почему?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Охарактеризуйте основные идеи эпохи Просвещения через творчество наиболее ярких просветителей.
2. Выделите главные темы живописи рококо. Приведите конкретные примеры на основе творчества Фрагонара, Ланкре, Ватто, Буше.
3. Расскажите о творчестве Антуана Ватто и Франсуа Буше – крупнейших мастерах «галантного жанра» в живописи. Выделите главные мотивы их творчества.
4. Определите, что объединяет творчество Шардена с барочной живописью.
5. Интерпретируйте высказывание Шардена по отношению к сентиментализму: «Кто вам сказал, что пишут красками. Пользуются красками, а пишут чувствами».
6. Создайте творческий портрет французского художника Давида. Как думаете, почему неоклассицизм Давида носит название революционного?

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Власов В. Г. Стили в искусстве. – Спб., 1995.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. - Вып. IV. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2010. – (История искусств).
3. Ильина Т. В. Западноевропейское искусство. – М., 1993.
4. Культура эпохи Просвещения. – М., 1993.
5. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII века. Малая история искусств. – М., 1974.
6. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
7. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. – М., 1994.
8. Шнаппер А. Давид – свидетель своей эпохи. – М., 1984.

в) информационно-справочные и поисковые системы

http://ancientegypt.mylivepage.ru

http://ancientrome.ru

http://artprojekt.ru

http://arthistori.ru

http://bibliotekar.ru

http://.ellada.spb.ru

http://pero-maat.ru

Семинарское занятие № 17

Тема: История развития западноевропейского изобразительного искусства XIX века.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Эволюция художественных стилей XIX века.
2. Человек и мир в творчестве представителей романтизма. Гойя. Делакруа. Символизм.
3. Реализм в творчестве Курбе, Милле. Критический реализм.
4. Импрессионизм и постимпрессионизм: определения, особенности стиля. Новая техника письма.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: академизм, ампир, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, пленэр, символизм
* изменение художественных стилей в XIX в.
* творчество представителей романтизма
* основные характеристики символизма, критического реализма, импрессионизма, постимпрессионизма

умения

* производить сравнительный анализ стилей романтизма, символизма, критического реализма
* определять особенность художественных произведений Гойя, Делакруа, Курбе, Милле, Ван Гога, Поля Гогена.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Обратите внимание на приведенные тезисы при характеристике исторических особенностей эпохи, используйте их в ответе.

XIX век в истории мировой культуры занимает особое место: это время культурного взлета, новых поисков самовыражения, это один из самых драматических периодов в истории Европы, переживающей общественные потрясения, революции, войны. Этот век многозвучен, противоречив, в нем представлен широкий спектр философских идей, которые пытались воплотить в своих произведениях художники, это время существования многих стилевых направлений – от классицизма до романтизма и символизма. Именно в этом столетии закладывались основы современной постиндустриальной цивилизации – о чем и были наполнены произведения современников.

Помните, давая характеристику эволюции художественных стилей XIX в., что официально в искусстве в первой половине века все еще господствовал классицизм, постепенно перерождающийся в академизм (ампир), но передовую роль играл романтизм, свободный от академических догм.

Отметьте, что середина и вторая половина XIX в., определяется господством в искусстве реализма (критического реализма), расцветом нового художественного направления – импрессионизма, а затем постимпрессионизма.

2. Раскрывая суть вопроса «Человек и мир в творчестве представителей романтизма», вначале определите эстетические принципы романтизма. Укажите, что родиной романтизма была Германия, в произведениях литературы, живописи страны ярко проявилось противопоставление мечты и действительности, борьба за духовное раскрепощение, преобладали мистические и религиозные настроения и образы (литературные произведения Гёте, Гейне, живопись Филиппа Отто Рунге, Давида Фридриха Каспара, музыка Людвига ван Бетховена и др.).

Вспомните, что романтизм отразил переходной этап от классицизма к реализму. Необходимо также отметить, что романтизм представлял собой неоднородное художественное направление, в разных странах имел свои особенности – выделите их и кратко охарактеризуйте на примере анализа творчества Франсиско Гойи (Испания), Эжена Делакруа (Франция), Ореста Кипренского (Россия).

Определите особенности и художественные принципы постижения мира символистами на примере творчества одного из западноевропейских художников (Гюстав Моро) и русского (Михаил Врубель).

Помыслите, как соотносятся мифологические и сказочные образы произведений Врубеля «Демон сидящий», «Пан», «Царевна Лебедь» с основным содержанием символизма?

3. Вспомните, как называется стиль в изобразительном искусстве, сделавший героем своих произведений человека низшего сословия? Отметьте, что реализм как художественное направление многолик и многовариантен. Более того, в искусстве не существует абсолютного реализма.

Отметьте, что истинную дату рождения реализма в живописи чаще всего исследователи связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе, открывшего в 1855 г. в Париже свою персональную выставку под названием «Павильон реализма».

Расскажите, как показывают жизнь человека простого сословия Курбе и Милле. Назовите и проанализируйте их произведения.

Укажите, что новый художественный стиль быстро приобрел европейский размах.

Критический реализм в искусстве сформулировал особый взгляд на мир, в котором подвергались анализу и критике многие стороны окружающей действительности: антигуманная сущность эксплуататорского строя, бедствия и страдания обездоленного народа, система нравственных отношений, политика и философия власть имущих. «Срывание всех и всяческих масок» становится одним из главных критериев искусства критического реализма.

Необходимо подчеркнуть, что осуждая основы общественного строя, художники-реалисты в то же время утверждали идеалы Добра, Справедливости, Равенства и Счастья. Подтвердите этот тезис конкретными примерами.

4. Прежде чем перейти к характеристике импрессионизма и постимпрессионизма, дайте определение этим понятиям. Найдите ответ на вопрос: какие открытия в области художественного творчества были сделаны импрессионистами? Проиллюстрируйте особенности этого стиля.

Найдите ответ в источниках, что представляют собой пейзажи впечатления? Определите, какими художественными средствами (новая техника письма - пуантилизм) они стремились запечатлеть постоянную изменчивость природы? Выясните, какие мотивы преобладали в пейзажных произведениях импрессионистов? Проиллюстрируйте примерами, в чем особенности изображения городских пейзажей?

Сделайте вывод: в чем заключается оригинальность творческой манеры художников, работающих в этом жанре?

Проанализируйте: что изменилось в изображении жизни и человека в творчестве художников-импрессионистов по сравнению с романтизмом и реализмом?

Выделите характерные особенности художественной манеры постимпрессионистов. Выясните, какие новые открытия в жанре натюрморта были сделаны Сезанном?

Прокомментируйте высказывание отечественного искусствоведа И. Э. Грабаря: «Только одному Ван Гогу природа ответила взаимностью». Какие особенности живописи Ван Гога вы могли бы еще назвать?

Свой взгляд на жизнь природы и человека **Поль Гоген** (художник-постимпрессионист) выразил в своем поступке – в сорок лет, отказавшись от благ цивилизации, он уехал на Таити.

«Не рисуйте слишком точно с натуры. Искусство – это абстракция, извлекайте его из природы, погружаясь в мечты, когда стоите перед ней» - давал советы он молодым художникам.

Подтвердите сказанное на примере его произведений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Выделите и охарактеризуйте исторические особенности XIX в.
2. Проследите эволюцию художественных стилей XIX в. в Европе и России.
3. Определите эстетические принципы романтизма на примере анализа творчества Франсиско Гойи (Испания), Эжена Делакруа (Франция), Ореста Кипренского (Россия).
4. Определите особенности и художественные принципы постижения мира символистами на примере творчества одного из западноевропейских художников (Гюстав Моро) и русского (Михаил Врубель).
5. Расскажите, как показывают жизнь человека простого сословия Курбе и Милле. Назовите и проанализируйте их произведения.
6. Выясните, в чем особенности критического реализма. Проиллюстрируйте ответ творчеством художников-передвижников в России.
7. Выделите характерные черты импрессионизма. Дайте характеристику наиболее ярких его представителей (Ван Гога).
8. Определите, что нового привнес в художественное творчество постимпрессионизм.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. – М., 2006.
2. Калитина Н. Эпоха реализма во французской живописи. – Л., 1972.
3. Крючкова В. Символизм в изобразительном искусстве. – М., 1994.
4. Пассерон Р. Домье. Свидетель своей эпохи. – М., 1984.
5. Популярная художественная энциклопедия. /Под ред. Полевого В. М.; - М.: Советская энциклопедия, 1986.
6. Мак Г. Гюстав Курбе. – М., 2002.
7. Прокофьева М. Н. Делакруа. – М., 1998.
8. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

в) информационно-справочные и поисковые системы:

http://ancientegypt.mylivepage.ru

http://ancientrome.ru

http://artprojekt.ru

http://arthistori.ru

http://bibliotekar.ru

http://.ellada.spb.ru

http://www.egypt.org.ru

http://www.egyptology.ru

http://www.kemet.ru

http://www.maat.ru

http://pero-maat.ru

Семинарское занятие № 18

Тема: Западноевропейское искусство XIX в.: театр, балет, архитектура, скульптура

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Особенности развития театра и балета в XIX в. Романтический балет, русский балет Дягилева.
2. Ведущие стили архитектуры. Промышленная архитектура XIX в.
3. Стилевые особенности скульптуры XIX в. Романтизм, неоклассицизм.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знать

* понятия: промышленная архитектура, романтический балет, русский балет Дягилева, эклектика
* жанры романтического театра – драма, мелодрама
* наиболее известные объекты промышленной архитектуры
* особенности скульптур Огюста Родена

уметь

* устанавливать особенности и пути развития русского театра и балет
* определять роль русского балета Дягилева в популяризации русской культуры в Европе
* описывать объекты промышленной архитектуры (Бруклинский мост в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже) и выделять их характерные черты
* характеризовать особенности романтической скульптуры на примере творчества Огюста Родена
* раскрыть влияние политических процессов в Европе и России на искусство.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Определите пути и особенности развития театра и балета в XIX в.

Выясните предпосылки начала романтической эпохи в развитии западноевропейского театра еще в конце XVIII в. Попытайтесь найти учебный материал, в котором будет содержаться ответ на вопрос: какие эстетические принципы романтического театра были выдвинуты Людвигом Тиком (немецким поэтом, драматургом, переводчиком, режиссером, автором пьес «Кот в сапогах», «Синяя борода»)? Определите средства театральной выразительности, которые он предложил.

Расскажите о жанрах романтического театра и об наиболее известных вам театральных постановках (драма, мелодрама). Выясните на основе работы с литературой, что нового внес романтический театр в оформление декораций, постановочных эффектов, костюмов актеров?

Проанализируйте приведенные тезисы. Первая треть девятнадцатого века была временем окончательного утверждения балета как самостоятельного сценического жанра. Были живы старые жанры -мифологические и пасторальные балеты, дивертисменты. Но в их традиционных сюжетах наиболее талантливые постановщики уже искали правду живых человеческих чувств.

Предромантизм подготовил качественный сдвиг в искусстве балета, новую балетную поэтику. К началу 1830-х годов на первый план вышли контрасты между возвышенным и житейски низменным, что составляло суть романтизма. На первые роли выдвинулся женский танец. А мужской все более утрачивал позиции. Используйте в своем ответе приведенные факты в глоссарии (см. Романтический балет).

Расскажите более подробно о Русском балете Дягилева (балетная компания, основанная в 1911 г. театральным деятелем и искусствоведом Сергеем Дягилевым. Отметьте, что сезоны Дягилева, особенно первые, в программу которых входили балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», сыграли значительную роль в популяризации русской культуры в Европе и способствовали установлению моды на все русское.

2. Выделяя ведущие стили архитектуры XIX в. в Европе, отметьте их эволюцию – от ампира первой половины века до промышленной архитектуры второй половины века.

Подчеркните, что стиль ампир (стиль империи) сложился во Франции в эпоху империи Наполеона Бонапарта (1814-1815 гг.), а затем распространился в другие страны. Вспомните, ампир был холодным, помпезным, напыщенным стилем. От архаической Греции и Древнего Египта ампир перенял торжественность, монументальный лаконизм и идею утверждения верховной власти правителя (триумфальные арки, колонны, дворцы). Отметьте, что широкое распространение получили массивные портики дорического и тосканского ордеров. Декор зданий включал в себя военную атрибутику, главным образом римского происхождения – доспехи, венки, геральдические орлы и др.

Характеризуя промышленную архитектуру, объясните, что вторая половина и конец XIX в. - были временем стремительного технического прогресса, когда демонстрировался дух и мощь индустриальной эпохи. Именно в это время становятся известными не только имена архитекторов, но и инженеров. В архитектуре шел активный поиск новых конструкций, основанных на применении таких материалов, как сталь, цемент, бетон, железобетон, стекло и др. Примером новой архитектуры может служить Бруклинский мост в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже - опишите их.

Развитие железных дорог привело к строительству большого количества вокзалов и мостов, промышленных центров. Промышленное строительство оказывает влияние на жилую архитектуру. В инженерных постройках проявляются черты эклектизма – новые конструкции сочетаются с элементами старых стилей.

3. Характеризуя стилевые особенности скульптуры XIX в., следует отметить, что европейская скульптура в начале XIX в. переживала краткий период расцвета. Но уже в 20-х гг. он сменился упадком и застоем. Господствующим и наиболее плодотворным стилем оставался неоклассицизм. Но и он вскоре сменился романтизмом.

Подчеркните, что романтизм привнес в скульптуру интерес к личности; о его влиянии свидетельствуют многочисленные памятники великим людям прошлого, воздвигнутые в различных европейских городах в 20-30-е гг. XIX в.

Сделайте вывод о том, что в целом скульптура с её обобщённым художественным языком не могла вместить всего многообразия впечатлений от жизни, которая менялась буквально на глазах. Главным искусством XIX столетия стала живопись, а скульптуре предстояло ещё долго идти по пути мелочного и унылого натурализма, до тех пор, пока в 80-е гг. французский мастер Огюст Роден не вернул её высокое предназначение. Роден в своем пластическом искусстве наиболее близок импрессионистам. Творчество его неоднозначно, вызывало активную полемику.

Отметьте, что искусствоведы признают Родена единственным великим скульптором XIX в., который оказал огромное влияние на развитие европейского пластического искусства XX века. Подготовьте сообщение о творчестве Огюста Родена.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Назовите эстетические принципы романтического театра.
2. Расскажите о жанрах романтического театра и о наиболее известных вам театральных постановках изучаемого периода.
3. Охарактеризуйте основные черты стиля ампир. Назовите наиболее известные архитектурные творения ампир в России.
4. Проанализируйте особенности промышленной архитектуры, приведите примеры архитектурных сооружений этого стиля.
5. Установите особенности стиля эклектики.
6. Охарактеризуйте стилевые особенности скульптуры XIX в. в Западной Европе и России. Подготовьте сообщение о творчестве Огюста Родена.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979.
2. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и скульптуры. - М., 1990.
3. Бархин М. Г. Динамизм архитектуры /М. Г. Бархин. – М.: Наука, 1991.
4. Власов В. Г. Стили в искусстве. – СПб., 1995.
5. Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. - Вып. IV. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2010. – с. 161-169. – (История искусств).
6. Ильина Т. В. Западноевропейское искусство. – М., 1993.
7. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
8. Яворская Н. В. Западноевропейское искусство XIX в. - М., 1962.

Семинарское занятие № 19

Тема: Художественная культура России второй половины XIX в.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Исторические особенности эпохи. «Мир искусства»: основные направления деятельности, раскол, распад.
2. Передвижники и их роль для пропаганды искусства.
3. Тема революции в русской живописи.
4. Символизм в русском искусстве начала XX века. «Голубая роза». Творчество В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова и др. Художественные направления и группировки: «Бубновый валет». Творчество П. Кончаловского, Р. Фалька, А. Лентулова и др. Экспрессионизм в русской живописи.
5. Попытки изучения и возрождения народного творчества и ремесел и использование народных корней искусства в профессиональном искусстве: творчество Н. Рериха, И. Билибина, С. Малютина и др.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: «Бубновый валет», «Голубая роза», «Мир искусства», передвижники, экспрессионизм
* основные направления деятельности мироискуссников
* основной стиль работ художников-передвижников
* знать художественные объединения и направление их творческого поиска

умения

* выделять принципиальные особенности передвижничества
* определять социальное содержание творчества И. Крамского, И. Репина
* анализировать творчество русских художников-символистов
* раскрыть особенности творчества Н. Рериха, И. Билибина, С. Малютина.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Охарактеризуйте исторические особенности эпохи. Отметьте, что XX в. был временем научно-технического прогресса, острых политических катаклизмов, которые повлияли на развитие и серьезные изменения в искусстве. Это время отказа от старых художественных традиций, попытка творческого мировосприятия, это смелые новации, эксперименты. Искусство этого периода необычайно разнообразно. Приведите конкретные примеры. Это время появления новых видов искусств: назовите, каких?

 Обратитесь к глоссарию по теме, воспользуйтесь рекомендованной к семинару литературой, Интернет-ресурсом, найдите материал и расскажите о деятельности творческого объединения «Мир искусства» и одноименного журнала. Выделите основные направления его деятельности, определите причины раскола, назовите участников.

Выскажите свое мнение: в чем заслуга театральных художников – Лансаре, Бакста, Билибина.

2. Расскажите об образовании Товарищества передвижных художественных выставок.

Отметьте имена *инициаторов* объединения, узнайте, кто стал *идейным вождем* объединения, назовите *наиболее известных* членов объединения и работы.

Укажите художественный стиль, в котором были созданы большинство работ передвижников, жанры наиболее известных работ.

Определите направления деятельности передвижников и роль для пропаганды искусства.

3. Еще раз подчеркните, что период российской жизни конца XIX-начала XX в. отличается исключительной сложностью и противоречивостью тенденций. Отметьте, что искусство этого периода своими специфическими средствами воспроизводило те процессы, которые были характерны для общественной жизни. Культура этого периода получила название «Серебряный век», в рамках которого возникло много идей, стилей, жанров. Особенностью этого периода стало также образование творческих союзов, объединений деятелей искусства, что ярче всего проявилось в среде художников.

Ярче всего настроения общественного и нравственного упадка (декаданса) наиболее ярко отразила поэзия - М. Волошин, М. Цветаева, Н. Клюев, С. Есенин.

В изобразительном искусстве этот период также характеризовался отходом от реализма и опорой на символизм; представители футуризма также отвергали традиционную культуру и ее нравственные ценности (В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин, Б. Пастернак, Н. Асеев).

Следует отметить в своем ответе, что Россия в XX столетии подверглась жестоким испытаниям: пережила три революции, Первую мировую войну, Гражданскую войну. Этот сложный путь исторического развития отразился на состоянии и тематике искусства, прежде всего в живописи. Были заложены основы нового мировоззрения – к творчеству приобщались широкие массы трудящихся, состав зрителей стал более демократичным, искусство постепенно попадало под влияние новой идеологии.

Определите новые творческие группы, которые вели поиск новых средств художественной выразительности, назовите имена и произведения наиболее ярких художников. Проанализируйте произведение живописи, которое произвело на вас яркое впечатление. Отметьте его достоинства.

4. Вспомните основные черты живописи символизма. Определите особенности символизма в русском искусстве начала XX в.

Отметьте, что в русском искусстве символизм связан с творчеством М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы». Кратко расскажите об этом объединении.

 Проанализируйте творчество В. Борисова-Мусатова («Водоем», «Дама в голубом», «Призраки», Встреча у колонны», «осенний мотив», «Изумрудное ожерелье» и др.). Проанализируйте произведения П. Кузнецова («Голубой фонтан», «Мираж в степи»), Н. Сапунова («Карусель», «Ночной праздник», «Ночь»), М. Сарьяна («Финиковая пальма») и др. Выясните, какие образы-символы характерны для их творческой манеры?

Кратко расскажите о художественном объединении «Бубновый валет». Оцените творчество П. Кончаловского, Р. Фалька, А. Лентулова и др. Опишите одно из понравившихся вам произведений этих авторов.

Вспомните значение понятия «экспрессионизм», объединения «Мост», «Синий всадник». Укажите основные идеи экспрессионизма, видных представителей. Выясните особенности и представителей экспрессионизма в русской живописи.

5. Расскажите о попытках изучения и возрождения народного творчества и ремесел и использование народных корней искусства в профессиональном искусстве Н. Рериха, И. Билибина, С. Малютина и др.

Подготовьте и выступите на семинаре с докладом о творчестве любого из указанных выше художников. Выясните отличительные черты их живописи, основные сюжеты, понятия красоты. Проанализируйте их произведения, которые находятся в Талашкинском Музее-Тереме.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Объясните, как проявились в творчестве выдающихся художников особенности исторической эпохи.
2. Расскажите о деятельности творческого объединения «Мир искусства» и одноименного журнала.
3. Расскажите о борьбе передовой творческой интеллигенции с академизмом в русской живописи и образовании Товарищества передвижных выставок.
4. Отметьте значение деятельности Петербургской группы молодых художников: А. Бенуа, Л. Бакста, Е. Лансере и др. для театра.
5. Охарактеризуйте символизм в русском искусстве начала XX века. («Бубновый валет», «Голубая роза», творчество В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова и др.).
6. Подтвердите примерами попытки изучения и возрождения народного творчества и ремесел и использование народных корней искусства в профессиональном искусстве: творчество Н. Рериха, И. Билиби-на, С. Малютина и др.
7. Расскажите о деятельности княгини М. К. Тенишевой в Талашкине.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. – М., 1995.
2. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия /Под ред. проф. А. П. Горкина. - М.: Росмэн, 2007.
3. Кеменов В. С. Историческая живопись Сурикова. – М., 1963.
4. Лапшина Н.П. «Мир искусства». - М., 1971.
5. Популярная художественная энциклопедия /Под ред. В. М. Полевого; - М.: Советская энциклопедия, 1986.
6. Рапацкая Л. А. Искусство «серебряного века». – М., 1996.
7. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).

Семинарское занятие № 20

Тема: Европейское и русское искусство конца XIX – начала XX века. Модерн: новые течения и направления

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Стиль модерн: понятие, сущность, направления, представители.
2. Модерн в живописи. Творчество виднейших представителей. Модерн в архитектуре, скульптуре, прикладном искусстве.
3. Кубизм. Фовизм.
4. «Серебряный век» русской культуры. Декаданс.
5. Синематограф братьев Люмьер. Русское кино: М. М. Эйзенштейн.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: декаданс, акмеизм, модерн, модернизм, кубизм, серебряный век русской культуры, синематограф братьев Люмьер, киноискусство, фовизм,
* особенности стиля модерн
* особенности творчества Л. Бернини, Ф. Борромини, В. В. Растрелли
* представителей голландской школы живописи XVII в.

умения

* производить сравнительный анализ направлений модернизма
* определять жанры художественных произведений
* выделять особенности стилей барокко, классицизма, реализма через творчество выдающихся их представителей

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Дайте общую характеристику стилю модерн. Подчеркните, что многообразие стилей и методов в искусстве XX в., отошедших от классических приемов художественного творчества, получило название модерна. Отметьте, что модерн объединил различное творческое осмысление особенностей времени декаданса: ощущение дисгармонии мира, нестабильность человеческого существования, бунт против рационалистического искусства и растущая роль абстрактного мышления, трансцендентальность и мистицизм, стремление к новаторству любой ценой.

Представьте в своем ответе толкование термина «модерн» (арт нуво - от лат. современный - стиль конца XIX - нач. XX вв.). Подчеркните, что стиль был создан живописцами и графиками, которые положили в его основу мотив вьющегося растения. Приведите примеры его проявления в архитектуре, декоре, книжной графике. Обратите особое внимание на то, что модерн не один стиль, а множество, но главное, что объединяло содержание модерна – стремление художников противопоставить свое творчество искусству второй половины XIX в. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления модерна: *флореальное искусство* - природные формы или «Ар Нуво»; *неоромантическое* - национально-романтическое; *рациональное или геометрическое* - «неопластицизм» или «органическую архитектуру», неоклассицизм.

Подчеркните, что идея синтеза искусств пронизывает стиль модерн.

Следует отметить в своем ответе, что модерн как течение существовал не долго, и имеет достаточно четкие хронологические границы: от конца 1880-х годов до 1914 г., то есть до начала Первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы.

Укажите наиболее ярких представителей модерна в живописи, графике, архитектуре, скульптуре.

2. Начните выделение особенностей модерна как стиля в живописи с того, что часто его называют «арт нуво» (от лат. современный) - стиль конца XIX-нач. XX вв. Вспомните, что этот стиль был создан живописцами и графиками, которые положили в его основу мотив вьющегося растения.

Подчеркните, что модерн в живописи включал такие направления как экспрессионизм, фовизм, футуризм, дадаизм, кубизм, сюрреализм и др.

Дайте краткое определение понятия «экспрессионизм». Попытайтесь определить причины, по которым экспрессионизм воспринимали как «искусство кричать». Назовите наиболее ярких представителей экспрессионизма и их работы. Проанализируйте одно из произведений Франца Марка (немецкого художника), которые создают тревожное и апокалиптическое настроение (например, «Судьба животных»).

Представьте краткий рассказ о творчестве художников-абстракционистов. Найдите сведения о том, кто является основоположником и теоретиком этого направления. Определите автора идеи о том, что «именно линия и цветовое пятно, а не сюжет являются носителями духовного начала, их сочетания рождают «внутренний звук», вызывающий отклик в душе зрителя».

Одна из деталей стиля модернизма - эфемерные женщины, окруженные цветами, необычными растениями, одетые в костюмы фей или же совсем обнаженные – подтвердите этот тезис примерами, назовите известные вам живописные работы и их авторов.

Выявите отличительные особенности дадаизма, назовите представителей, их работы, которые приобрели наиболее скандальную известность.

Обратите внимание на то, что эпоха модерна была временем расцвета книжной, журнальной и декоративной графики.

3. Подготовьте сообщения (опорный конспект, презентации) и выступите с ними на семинаре о кубизме и фовизме, как одних из самых ярких направлений модерна в живописи. Сравните эти стили. Определите, что их объединяло, а что было различным. Кратко охарактеризуйте творчество Анри Матисса (французского художника, одного из лидеров фовизма), Пабло Пикассо. Определите характерные черты трех фаз кубизма, отражающие разные эстетические концепции: сезанновский (1907-1909), аналитический (1909-1912) и синтетический (1913-1914).

Определите вклад этих художников в изобразительное искусство.

Выделите характерные черты стиля модерн в архитектуре. Отметьте, что принципиально новым в архитектуре модерна был отказ от ордерной системы. Подчеркните, что фасады зданий модерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих органические природные явления (постройки А. Гауди в Испании, В. Орта и ван де Велде в Бельгии, Ф. О. Шехтеля в России). Некоторые архитекторы модерна предвосхищали функционализм, стремясь выявить каркасную структуру здания, подчеркнуть тектонику масс и объёмов (ряд построек О. Вагнера и Хофмана в Австрии, П. Беренса в Германии, О. Перре во Франции).

Поясните, что основой синтеза искусства модерна являлась архитектура, объединяющая все другие виды искусства - от живописи до моделей одежды. В архитектуре модерна проявилось органическое слияние конструктивных и декоративных элементов. Наиболее целостные примеры синтеза искусств дают особняки, павильоны, общественные здания эпохи модерна. Как правило, они построены словно «изнутри наружу», то есть внутреннее пространство определяет внешний облик здания. Творчество испанского архитектора Антонио Гауди является ярким и неповторимым примером создания единого образно-символического ансамбля причудливой архитектуры – расскажите о его творчестве подробнее.

Выделите особенности модерна в скульптуре, когда она «растворяется» в общем ансамбле интерьера, теряет свою самостоятельность. Отметьте, что скульптура модерна отличалась текучестью форм, причудливостью силуэта (позднее искусство Огюста Родена во Франции, работы Жоржа Минне в Бельгии, А.С. Голубкиной в России).

Сделайте вывод, что особенно широкое распространение стиль модерн получил в декоративно-прикладном искусстве, которому присущи те же черты, что и в архитектуре, и в скульптуре. Именно в таком же духе выполнялись произведения декоративного искусства: панно, мозаики, витражи, керамическая облицовка, декоративные рельефы, майоликовая скульптура, фарфоровые и стеклянные вазы керамические и железные изделия Гауди; металлические ограды метро Э. Гимара, стеклянные изделия Э. Галле, украшения Р. Лалика во Франции; стеклянные сосуды Л. К. Тиффани в США, мебель ван де Велде.

Обобщите: орнаментальное начало объединяет все виды искусства модерна. Приведите примеры.

4. Обратитесь к глоссарию по теме, уясните значение понятия «Серебряный век» русской культуры. Отметьте, каким образом он связан с другим понятием – «декаданс» (декадентство). Соотнесите идеи и сюжеты поэзии и живописи Серебряного века, используя конкретные произведения и их авторов. Например: стихотворение З. Гиппиус «Швея» и картина М. Врубеля «Сирень».

На всех явлениях лежит печать.

Одно с другим как будто слито.

Приняв одно – стараюсь угадать

За ним другое, – то, что скрыто.

5. Кратко охарактеризуйте появление синематографа братьев Люмьер.

Поясните, что киноискусство является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки, поэтому говорят, что 28 декабря 1895 года родилась новая муза - муза кино.

Следует также отметить, что технологические истоки указывают на две принципиальные составляющие кинематографа: фотография (фиксация световых лучей) и движение (динамика визуальных образов). Фотографический принцип связывает кино с изобразительной традицией, идущей от живописи, то есть связывает кино с идеей искусства. «Движущаяся картинка» ведет свое начало от балагана, ярмарочных аттракционов, иллюзионов, то есть традиций массового, развлекательного зрелища.

Сделайте вывод: на момент зарождения кино первыми столпами нового искусства стали литература, театр и живопись. Кратко расскажите об истории появления русского кино и творчестве М. М. Эйзенштейна.

Назовите известные вам виды киноискусства

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Рассмотрите особенности конца XIX–начала XX века с точки зрения торжества науки, человеческого интеллекта, как эпохи социальных бурь, потрясений, парадоксов.
2. Подтвердите или опровергните тезис: «Искусство декаданса является отражением всех социальных и мировоззренческих противоречий».
3. Проанализируйте модерн в живописи, включая такие направления как экспрессионизм, фовизм, футуризм, дадаизм, кубизм, сюрреализм и др.
4. Кратко охарактеризуйте творчество Анри Матисса во Франции, Пабло Пикассо, Антонио Гауди в Испании. Раскройте содержание понятия «Серебряный век» русской культуры. Оцените его значение.
5. Рассмотрите киноискусство как синтез искусств. Приведите примеры. Отметьте его значение. Назовите виды киноискусства.
6. Кратко расскажите об истории появления русского кино и творчестве М. М. Эйзенштейна.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Борисова Е. А.,Стернин Г. Ю*.* Русский модерн. Альбом. - М.: Советский художник, 1990.
2. Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. - М., 1992.
3. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. – М., 2006.
4. Крючкова В. А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. - М.: ОЛМА-Пресс, 2000.
5. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
6. Популярная художественная энциклопедия /Под ред. Полевого В. М. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
7. Сарабьянов Д. В. Искусство модерна. - М., 2001.
8. Современная живопись. Поиск свободы: от классицизма к авангарду. – М., 2002.
9. Современная иллюстрированная энциклопедия /Под ред. проф. Горкина А. П. - М.: Росмэн, 2006.
10. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
11. Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX-начала XX века. - М., 1984.
12. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.

Семинарское занятие № 21

Тема: Идеи и принципы западноевропейской архитектуры в XX в.: от модерна и конструктивизма до постмодернизма и деконструктивизма

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Архитектура от модерна до конструктивизма. Хенри ванн де Велде.
2. Шедевры зарубежной архитектуры: Антонио Гауди, Виктор Орта, Луис Салливен, Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Ле Корбузье.
3. Общие закономерности и национальное своеобразие архитектурных форм постмодернизма.
4. Деконструктивизм конца 1980-х гг. – поиск новых форм.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: постмодернизм, конструктивизм, деконструктивизм, «Стиль Орта» или «удар бича»
* особенности творчества: Хенри ванн де Велде Антонио Гауди, Виктор Орта, Луис Салливен, Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Ле Корбузье
* основные черты архитектурных форм посмодернизма

умения

* характеризовать шедевры зарубежной и отечественной архитектуры изучаемого периода
* определять принципы функционализма
* анализировать и выделять общие закономерности и национальное своеобразие архитектуры модерна и постмодернизма
* давать оценку новым концепциям строительного искусства
* определять этапы и направления развития архитектуры от модерна до конструктивизма; постмодернизма и деконструктивизма.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Определяя этапы, особенности и направления развития архитектуры от модерна до конструктивизма, вспомните, что главным признаком нового стиля стал мотив вьющегося растения (волнообразно изогнутая линия), сочетающая веяния Востока и стремление к конструктивности. В качестве примера можете привести такой факт: в архитектуре изогнутую линию впервые применил бельгиец В. Орта в интерьерах особняка Тассель (1893 г.).

Подчеркните - перед стилем модерн ставилась задача создания синтеза искусств, поэтому был необходим общий формальный язык в архитектуре, который зрительно объединял бы в целые произведения их части. Эту задачу решал в своем творчестве бельгийскийархитектор и художник Хенри Клеманс ван де Вельде (1863, Антверпен - 1957 г.) - один из основателей бельгийской ветви стиля модерн («Ар нуво»), стоящий в ряду крупнейших архитекторов-новаторов рубежа XIX–XX вв.

Подготовьте сообщение о творчестве Ван де Вельде. Обязательно обратите внимание на то, что он стремился выразить свое ощущение «нового стиля» целостно, во всем, от живописи и графики до проектирования зданий, оформления интерьера, мебели, светильников, посуды, декоративных панно, книжных переплетов и даже собственноручно им выполненного платья для своей жены, гармонирующего со всей обстановкой дома. То есть, он соединял проблему стиля с проблемой синтеза искусств, было характерно для эстетики модерна в целом.

Выясните, какие принципы функционализма он использовал в своих поздних работах?

Расскажите, что вам известно об архитектурных проектах конструктивистов России 1920-1930-х гг.?

2. Подготовьте небольшие сообщения о шедеврах зарубежной архитектуры.

Дайте характеристику творчества Антонио Гауди, выдающемуся испанскому архитектору, яркому и оригинальному представителю органической архитектуры в европейском модерне. Отметьте: в своём творчестве он использовал элементы самых различных стилей, подвергая их творческой переработке. Подчеркните, что Антонио Гауди выработал новые представления об архитектуре, черпающей вдохновение в формах живой природы, разработал оригинальные средства пространственной геометрии. Проанализируйте несколько его архитектурных сооружений (на выбор: Дом Висенс, ансамбль усадьбы Гуэль, дом Мила, дом Батло, церковь Саграда Фамилия).

 Подумайте, почему Гауди называют «королем модерна»?

Выясните характерные черты архитектурных построек Виктора Орта, бельгийского архитектора. Определите, какую роль играл в его постройках (дом Тасселя, дом Сольве, Народный дом) стилизованный растительный орнамент, гибкая упругая линия («линия Орта» или «удар бича»).

На примере творчества Луиса Салливена, «отца» американского модернизма, покажите переход к новой эстетике в архитектуре (функциональность, рационализм - концепция высотного здания).

Проанализируйте идеи Фрэнка Ллойд Райта, американского архитектора-новатора и теоретика искусства. Отметьте в своем ответе, что он оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX в., выдвинув *идею «органической архитектуру»* и пропагандируя *открытый план в архитектуре*. На основе работы с дополнительными источниками и литературой, определите, в чем суть этих идей («Вилла Эдгара Кауфмана «Над водопадом», «Дома Прерий»).

Выявите особенности идей и архитектуры Вальтера Гропиуса, немецкого архитектора и дизайнера. Охарактеризуйте здание Школы искусств в городе Дессау – Баухауз как символ индустриальной эпохи.

Расскажите о выдающемся архитекторе конструктивизма Ле Корбузье, французском архитекторе, швейцарского происхождения, создателе архитектуры «интернационального стиля», лидере европейского авангарда. Определите, в чем он видел основы для «новой архитектуры» (вилла «Савой», «Жилой дом в Марселе»?

Расскажите о сформулированных Корбузье принципах современного градостроения.

3. Отметьте, что в настоящее время существует ряд взаимодополняющих концепций постмодернизма как феномена культуры. Попытайтесь представить некоторые из них, воспользовавшись возможностями Интернет-ресурса (http://ru.wikipedia.org/wiki/).

Раскрывая суть вопроса, следует отметить, что, несмотря на то, что *относительно времени появления* постмодернизма нет единой точки зрения, он является культурой, прежде всего, информационного общества. Укажите также, что ведущими теоретиками постмодернизма как этапа исторического и культурного развития являлись Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Бодрийар и др.

Отметьте, что в конце 60-х гг. прошлого века происходит «переоценка всех ценностей» в западной культуре. Подверглась сомнению возникшая в 20-х гг. традиция современной архитектуры с её идеалами функционализма и порядка. Поясните, что новая концепция строительного искусства, ставшая в 70-90-х гг. XX в. господствующей, получила название постмодернизма.

Обратитесь к дополнительным источникам знаний (рекомендованной литературе, Интернет-ресурсу и др.) и выясните общие закономерности и национальное своеобразие архитектурных форм постмодернизма.

Опишите одно из наиболее понравившихся вам архитектурных сооружений постмодернизма.

Сравните развитие западной архитектуры и советской в довоенное и послевоенное время. Выясните, что было общего, а что выражало национальное архитектурное своеобразие?

4. Попытайтесь дать характеристику деконструктивизма конца 1980-х гг. как поиска новых форм. Обратитесь к глоссарию данных методических рекомендаций и дайте определение понятия «деконструктивизм».

Выясните его основные идеи и принципы. Деконструктивизм поднимает проблему освобождения архитектуры от гегемонии эстетики, красоты, пользы и функциональности.

Среди основных представителей этого направления стоит упомянуть П. Эйзенмана, Б. Чуми, Д. Либескинда, Х. Фуджи. Используя Интернет-ресурс, познакомьтесь с архитектурными творениями деконструктивизма названных или других архитекторов.

Проанализировав их, назовите, кто и почему привлек ваше особое внимание?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Кратко охарактеризуйте творчество В. Орта и ван де Велде в Бельгии, Ф. О. Шехтеля в России.
2. Выясните, каким образом ван де Велде решал проблему стиля с проблемой синтеза искусств.
3. Дайте характеристику творчества Антонио Гауди, отметьте оригинальность его архитектурных творений в конкретных сооружениях. Как думаете, почему его называли «королем модерна»?
4. Определите, какую роль играл в постройках В. Орта (дом Тасселя, дом Сольве, Народный дом) стилизованный растительный орнамент, гибкая упругая линия («линия Орта» или «удар бича»).
5. Раскройте особенности творчества Луиса Салливена. Определите значение его архитектурного видения.
6. Определите, кто из архитекторов внес наибольший вклад в обоснование принципов современного градостороительства.
7. Определите философско-мировоззренческие установки постмодернизма, его отличие от иных течений в мировой культуре.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. -М.,1963.
2. Ильвина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.,1993.
3. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX вв. - Л.,1990.
4. Кертман Л. Е. Истории культуры стран Европы и Америки. - М., 1987.
5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. - М.: Бертельсманн Медиа Москау (БММ), 2011.
6. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М.: Прогресс, 1977.
7. Миронов А. В. Философия архитектуры: Творчество Ле Корбюзье. - М.: МАКС Пресс, 2012.
8. Согоян Н. Ш.. Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и понятий. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Архитектура-С, 2006.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
10. Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М., 1990.

в) информационно-справочные и поисковые системы:

www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.

http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».

<http://www.nnre.ru/kulturologija/kulturologija_uchebnik_dlja_vuzov/p2.php>

Семинарское занятие № 22

Тема: История развития отечественного изобразительного искусства в военное и послевоенное время

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Советское изобразительное искусство военного времени. Искусство периода Великой Отечественной войны.
2. Агитационный плакат как вид массового искусства: И. Тоидзе, Кукрыниксы, И. Жуков, В. Климашин, Д. Моор, В. Корецкий.
3. Живопись периода Великой Отечественной войны: П. Кривоногов, А. Пластов, К. Юон, А. Дейнека, С. Герасимов, В. Костецкий.
4. Киноискусство: киножурналы, Варламов Л., Довженко А., Донской М.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

* понятия: плакат, агитационный плакат, военно-шефская работа на фронтах,Окна ТАСС, карикатура, Кукрыниксы, киножурналы,
* особенности советского искусства великой Отечественной войны
* значение киножурналов Варламова Л., Довженко А., Донского М.

умения

* выделять особенности советского агитационного плаката военного времени
* определять социальное содержание карикатур творческого коллектива Кукрыниксы
* анализировать творчество советских художников военного и послевоенного времени П. Кривоногова, А. Пластова, К. Юона, А. Дейнеки, С. Герасимова, В. Костецкого
* раскрыть особенности и роль советского киноискусства в военное время

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Дайте общую характеристику военного искусства. Определите задачи искусства периода Великой Отечественной войны. Выясните основные направления боевой творческой деятельности художников этого периода. Приведите примеры видов агитационного искусства, военно-шефской и бригадной работы на фронтах, организации выставок. Отметьте, что первой выставкой 1941 г. стала экспозиция «Пейзаж нашей Родины», где было представлено много работ, написанных до начала войны. Выставки пейзажистов в последующие годы войны говорят об осмыслении ими пейзажа в новом образе, принадлежащем суровому военному времени. Так, эти годы сохранили и почти документальные пейзажи, ставшие со временем историческим жанром, как «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» К. Ф. Юона (1942 г.), запечатлевший тот памятный для всех советских людей день, когда бойцы прямо с заснеженной площади шли в сражение - и почти все погибли.

Подчеркните особую роль графики во время войны (плакат, листовки, станковый и газетно-журнальный рисунок, зарисовки). Отметьте жанры и темы сюжетов живописи. Подумайте, почему особое развитие в годы войны получил такой жанр как портрет?

Несмотря на более сложные условия труда ваятеля в сравнении с живописцем и графиком (нужны особые приспособления для работы, более дорогие материалы и т. д.), советские скульпторы с первых дней войны активно работали, участвовали и в передвижных выставках 1941 г., и в выставках «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944 г.) и пр.

Определите, какой жанр преобладал в скульптуре и почему? Назовите известные вам работы В. И. Мухиной.

2. Определите, что отличает агитационный плакат как вид массового искусства.

Расскажите о наиболее известных агитационных плакатах периода Великой Отечественной войны и их авторах. Выясните, как меняется настроение и образ плаката после перелома в войне.

 Среди первых плакатов Отечественной войны следует отметить плакат художника И. Тоидзе «Родина-мать зовет». Выскажите свое мнение: какое настроение создает плакат?

Необычайно широкое распространение в годы войны получил плакат художника В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!»
Многократно повторенный на фанерных щитах у фронтовых дорог, на стенах домов, на почтовых открытках этот плакат стал символом и клятвой, будил в сердцах бойцов горячее стремление разгромить врага, спасти жен и детей от мук и страданий. Согласны ли вы с такой оценкой?

Определите, в каком жанре создано большинство творческих работ Кукрыниксов. Весь мир обошла их знаменитая работа «Потеряла я колечко... (а в колечке 22 дивизии)». Выясните, какое знаменитое сражение Великой Отечественной войны она отражает? В последние годы войны Кукрыниксы создали одно из лучших своих живописных произведений, обратившись к образу древности - Софии Новгородской как символу непобедимости русской земли («Бегство фашистов из Новгорода», 1944–1946 гг.). Опишите эту картину.

3. Определите, какой вклад внесли художники военной поры в развитие изобразительного искусства нашей страны?

Отметьте, что в 1941–1945 гг. продолжает развиваться и бытовой, и пейзажный жанр, но они, так или иначе, связаны с войной. Выдающееся место в формировании и того, и другого жанра в военные годы принадлежит А. Пластову. Оба жанра объединены в его картине «Фашист пролетел» (1942 г.). Опишите эту картину. В последний год войны А. Пластов написал прекрасную картину «Жатва» (1945 г.): серьезные и усталые старик и дети обедают у сжатых снопов - те, кто остался в тылу и кто кормил бойцов. Сравните живопись Пластова в названных картинах (как изображен пейзаж, манера письма).

Проанализируйте картину художника А. А. Дейнека «Оборона Севастополя» (1943 г.). Им же были написаны картины «Сбитый фашистский ас», «Авиационный десант на Днепре» и др. Чем они привлекают лично вас? Какими чертами обладают герои его картин?

Почти семь лет Герасимов работал над картиной «Мать партизана». Он начал ее в 1943 г. В 1958 г. картина экспонировалась на Международной выставке в Брюсселе и была награждена Золотой медалью. Что пытался отразить Герасимов в эпизоде драматического столкновения женщины-патриотки и захватчика? Почему, по-вашему мнению, картина получила международное признание?

Назовите известные вам картины П. Кривоногова, К. Юона, В. Костецкого.

4. Выясните, какую роль играли кинохроники в период Великой Отечественной войны, как самый оперативный вид кино. Познакомьтесь с произведениями киноискусства Варламова Л., Довженко А., Донского М. Дайте им собственную оценку.

Расскажите о работах мастеров художественной кинематографии, которые обратились к короткометражной агитационной новелле. Выясните, какие темы они поднимали в своих кинопроизведениях. Согласитесь ли вы с такой оценкой, что героическая и сатирическая новелла заняла в киноискусстве такое же место, как занял в литературе фронтовой очерк? Обоснуйте свое мнение.

Отметьте в своем ответе, что изменился и сам фильм. Мобильность и своевременность художественного отклика на события стали особенно важными. Поэтому были распространены такие жанры: документально-публицистические фильмы, короткометражные новеллы, военные драмы.

Прокомментируйте приведенный факт.

Первые семь номеров «Боевых киносборников», состоящих из короткометражных фильмов, были выпущены на «Мосфильме» и «Ленфильме». Но осенью 1941 года в блокированном Ленинграде, да и в Москве, подвергавшейся бомбардировки с воздуха, испытывавшей недостаток электроэнергии, продолжение съемок художественных фильмов стало нецелесообразным и невозможным. И правительство приняло решение об эвакуации Студии художественных фильмов в глубокий тыл. За короткое время они наладили работу киностудии.

Используйте при ответе приведенные сведения.

Во время войны было выпущено более 400 номеров «Союзкиножурнала», 65 выпусков киножурнала «Новости дня», 24 фронтовых киновыпуска, около сотни документальных фильмов, сюжетами которых стали основные вехи борьбы Красной Армии с захватчиками, наиболее крупные сражения и героические будни трудящихся тыла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Дайте общую характеристику искусства периода Великой Отечественной войны. Выясните основные направления боевой творческой деятельности художников этого периода. Приведите примеры видов агитационного искусства, военно-шефской и бригадной работы на фронтах, организации выставок.
2. Отметьте жанры и темы сюжетов живописи времен Великой Отечественной войны. Расскажите об особом значении графики. Приведите примеры.
3. Проанализируйте новые темы и образы в картинах А. Дейнеки, А. Пластова, К. Юона, С. Герасимова.
4. Определите, в каком жанре создано большинство творческих работ Кукрыниксов. Назовите наиболее известные их работы.
5. Выясните и оцените роль киноискусства в военное время в нашей стране. Назовите известных вам кинорежиссеров, название картин.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. – М., 2006.
2. Шаповалов В. Ф. Россиеведение: Учеб. пособие. – М., 2001.
3. Гапеева В. И., Кузнецова Э. В. . Беседы о советских художниках.
- М.-Л.: Просвещение, 1964.
4. История советской архитектуры. 1917–1958. – М., 1962.
5. История советского искусства. Живопись, скульптура, графика. – М., 1965. – Т. I; - М., 1968.
6. Советское изобразительное искусство. 1941–1960. – М., 1981.
7. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
8. Суздалев П.К. История советской живописи. – М., 1973.
9. Энциклопедия для детей «Аванта +»: Искусство. – М., 2007 (Любое издание).

в) информационно-справочные и поисковые системы:

www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.

http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».

http://www.otvoyna.ru/kino.htm.

Семинарское занятие № 23

Тема: История развития отечественного изобразительного искусства в послевоенное время

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Тема победы в искусстве послевоенных лет. «Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство.
2. Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства.
3. С чем мы идем в XXI век? Бездуховность общества, смена приоритетов, духовных ценностей, распространение массовой культуры. Поиск путей выхода из духовного кризиса.

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

знания

понятия: оттепель, духовный кризис, массовая культура, гиперреализм, концептуальное искусство, минимализм, поп-арт, оп-арт

* произведения живописи, скульптуры, отражающие тему победы
* содержание и особенности массовой культуры
* содержание и особенности кризиса рубежа веков

умения

* выделять темы победы в художественных произведениях
* определять тенденции развития современного изобразительного искусства
* анализировать причины смены духовных ценностей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Характеризуя тему победы в послевоенном искусстве, отметьте, что многие произведения искусства были связаны с непосредственными впечатлениями их авторов - участников войны. Так, например, возникла картина «Отдых после боя». Ее автор, бывший боец Ленинградского фронта, Ю. М. Непринцев изобразил в ней своих однополчан.
Воинам, грудью прикрывавшим родную землю на тысячеверстных фронтах, помогал весь народ. Фронт и тыл были едины. Эта мысль нашла образное воплощение в картинах А. И. Лактионова «Письмо с фронта», Б. М. Неменского «Мать», «Сестры наши». Опишите одну из этих картин. Выскажите свое мнение о ней.

 Кратко осветите «Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство.

2. Определите тенденции в развитии современного изобразительного искусства.Приведите примеры некоторых тенденций в развитии современного изобразительного искусства.

При подготовке к ответу на вопрос следует отметить, что при всех весьма сложных переплетениях разных художественных направлений в искусстве XX в. отчетливо прослеживаются две основные тенденции: поиск новых реалистических форм и отход от принципов той реалистической системы, которая была присуща европейскому искусству еще с эпохи Возрождения. Вторая тенденция принадлежит искусству модернистскому, каждый раз выступающему с позиций открытия новых путей и потому называемому в наши дни авангардом.

Подчеркните, что, несмотря на широкое наступление течений модернизма и массовой культуры, реалистические тенденции все-таки получили свое развитие и в XX столетии. Они базировались на известных принципах реального отображения жизни, раскрытия общечеловеческих и социальных проблем.

 Например, в большей степени реалистические тенденции сохранились в творчестве режиссера и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы. В его наиболее известном фильме «Крестный отец» переплелись разные потоки: натуралистическое изображение жестокости и насилия, поэтизация мафии, критика коррупции, связь преступного мира с политикой. Не менее известен его фильм «Апокалипсис сегодня», раскрывший трагедию войны во Вьетнаме.

Стоит обратить внимание и на такой факт. В кинематографе трансформация реалистического искусства нашла отражение в течение неореализма, получившего наибольшее распространение в Италии. В фильмах Феллини, Монтальдо, Пьетри, Рози, Дамиани и других режиссеров раскрывались проблемы волновавшие не только Италию, но и другие страны: социальные конфликты, коррупция, мафия, преступность, засилье американского капитала.

Можете рассказать о кинетическом искусстве, подчеркнув его возможности. Кинетическое искусство использует возможности движения и реальных конструкций, машин и иллюзорных изображений, создаваемых средствами кинематографа, телевидения, видео, лазерными лучами, неоновым и электрическим освещением. Зачастую зритель может быть соавтором и соучастником произведения, если запускает конструкцию в ход, что-то перекладывает или даже входит внутрь произведения.

Среди новых направлений современного искусства: концептуальное искусство, минимализм, поп-арт, оп-арт и др.

Подводя итог, следует сказать, что в настоящее время в искусстве происходят перемены с далеко идущими последствиями. Анализируя их, крупнейший испанский философ Ортега-и-Гассет обращает особое внимание на следующее:

- тенденция к дегуманизации

- тенденция избегать живых форм

- стремление к тому, чтобы произведения искусства было лишь произведением искусства

- стремление понимать искусство как игру и только

- тяготение к глубокой иронии

- тенденция избегать всякой фальши и в этой связи тщательное исполнительское мастерство

- тенденция избегать трансцендентации, т.е. не выходить за пределы опыта и познания.

3. Проиллюстрируйте примерами собственную позицию по проблеме: с чем мы идем в XXI век? Выясните характерные тенденции современной культуры. Среди них (согласны?) - бездуховность общества, смена приоритетов, духовных ценностей, распространение массовой культуры – такое состояние определяется как кризис.

О подобной ситуации философ И. А. Ильин писал: «Современное искусство, светски освободившееся от религиозного чувства, и чутья, идет навстречу потребностям безликой массы: «мода» рождает модернизм, кинематограф заменяет храм, треск и рев радиоаппарата вытесняют личную культуру музыки и слова».

Насколько созвучна подобная оценка вашим представлениям о состоянии современного общества?

Предложите собственные пути (свое видение) выхода из духовного кризиса. Насколько мы, по-вашему мнению, продвинулись в этом направлении?

2 ч. – контрольная работа по дисциплине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Охарактеризуйте тему победы в послевоенном искусстве, приведите примеры.
2. Выделите некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Отметьте многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма) И. Глазунов, А. Шилов, М. Шемякин. Выясните, отражается ли тема духовного кризиса начала нового века в работах современных художников.
3. Кратко охарактеризуйте некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства - концептуальное искусство, минимализм, поп-арт, оп-арт и др.
4. Попытайтесь определить причины духовного кризиса рубежа веков. Предложите свои пути решения этой проблемы.

ЛИТЕРАТУРА:

а) основная

1. Сокольникова Н. М., Сокольникова Е. В. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

б) дополнительная

1. Мировая художественная культура ХХ века. Изобразительное искусство и дизайн /Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. П. Кабакова. – СПб: Питер, 2008. – 459 с.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп./ Т.В.Ильина. – М.: Юрайт, 2010. – 473 с.
3. Советское изобразительное искусство. 1941–1960. – М., 1981.
4. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. (Серия «Бакалавриат»).
5. Суздалев П.К. История советской живописи. – М., 1973.
6. Энциклопедия для детей «Аванта +»: Искусство. – М., 2007 (Любое издание).

в) информационно-справочные и поисковые системы:

www.gumer.info/textbooks.php – Библиотека Гумер.

http://www.humanities.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».

http://ilya-ya.ru/istoriya/osnovnye_tendencii_razvitiya_sovremennoj.php