

КУРС ЛЕКЦИЙ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ»

1. Соотношение понятий «художественный стиль» и «художественное направление».
2. Темпоральный подход к определению современных художественных стилей.
3. Генезис понятия художественного стиля.

Текстовой материал лекции

Генезис понятия художественного стиля. Аристотель в «Поэтике» и «Риторике» о стиле как способе словесного выражения предметов. И.В. Гёте о стиле как высшей ступени развития творческой индивидуальности в статье «Простое подражание природе, манера, стиль» (1788). Ф.В. Шеллинг о связи стиля со способом. Г.В.Ф. Гегель о манере – внешней стороны формы и объективности и закономерности стиля. И.И. Винкельманн: стиль в качестве основных понятий искусствознания в работе «История искусства древности». Г.Вёльфлин и А. Ригль: стиль – основной принцип исторического изучения искусств. О. Шпенглер о уникальном стиле каждой культуры и истории больших стилей в труде «Закат Европы». Альфред Крёбер о стиле как интеллектуальной целостности, нитью культуры. Ю.Б. Борев: стиль – набор генов в культуре. А.Ф. Лосев: стиль – принцип конструирования художественного произведения. В.Г. Власов об историческом стиле каждой эпохи. Исторический стиль – взаимодействие различных художественных направлений. Л.Г. Ионин о наличии стиля при наличии выбора. Художественный стиль как символическое выражение. Соотношение понятий «художественный стиль» и «художественное направление». Темпоральный подход к определению современных художественных стилей.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Дайте определение понятию «художественный стиль».
2. В чём заключается смысл понятия «художественное направление»?
3. Чем отличается понятие художественного стиля от понятия художественное направление?
4. Как развивалось понятие художественного стиля в истории искусствознания?

Литература: [3; 4; 6; 7; 11]

ТЕМА 2. ГЕНЕЗИС ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ИСТОРИИ ИСКУССТВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ ПЕРИОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Художественные стили Древнего Египта.
 2. Художественная культура Древней Индии.
 3. Отражение древнегреческого искусства в мифологии и философии.
 4. Гармония искусства Древнего Рима.
 5. Искусство Древнего Китая и Японии.
- Художественные стили периода Средневековья.
2. Художественные стили эпохи Возрождения.
 3. Художественные стили Нового времени

Текстовый материал лекции

Художественные стили Древнего Египта. Изображение мифических богов. Возникновение и развитие монументального строительства. Каноны изображения искусства.

Художественная культура Древней Индии. Социальное устройство древнеиндийского общества. Музыкальное и танцевальное искусство. Декоративно-прикладное искусство (ткачество, ювелирное дело, резьба).

Отражение древнегреческого искусства в мифологии и философии. Олимпийские игры. Искусство как производственно-трудовая деятельность. Поэзия, архитектура, музыка, риторика, живопись, вазапись. Дорический, ионический, коринфский ордера.

Гармония искусства Древнего Рима. Триумфальный характер древнеримской архитектуры. Создание нового типа храма. Соразмерность, гармоничность, ритмичность.

Искусство Древнего Китая и Японии. Мифология и философия Древнего Китая и Древней Японии. Садово-парковая архитектура. Декоративно-прикладное искусство. Единство живописи и текста.

Романский, мавританский, готический стили. Романский стиль X – XIII веков (архитектура, скульптура). Искусство арабов-завоевателей XII – XV веков. Культовая архитектура (медресе, мечети, минареты), светская архитектура (замки, дворцы, крепости, дома). Растительный и геометрический декор (арабески). Художественно-стилевое решение философии теоцентризма. Логическая связь архитектуры и скульптуры. Каменная резьба, витражи, прорезные окна. Миниатюра (иллюстрация манускриптов).

Антропоцентризм эпохи Возрождения. Представление о прекрасном и безобразном. Поэзия – учитель нравственности, источник наслаждения. Музыка (зарождение нотной грамоты, различие между церковной и светской музыкой). Живопись (аллегоризм, содержательность). Архитектура (величина, соразмерность построек). Математические исчисления пропорций. Теория подражания. Важнейший принцип художественных произведений – наслаждение.

Барокко. Идея непрерывного движения. Условность и аллегоричность образов, экспрессия, иллюзорность, интерес к дисгармонии, фантастическому, гротескному.

Стиль классицизма – оппозиция стилю барокко. Идеал абсолютизма (порядок, рациональная соподчинённость, служение государству). Связь классицизма с идеями Просвещения (культ разума, интерес к общественной жизни, воспитание средствами искусства). Стиль классицизма: нравственный пафос, утверждение гражданственных идеалов, культ героического, интерес к вечному, вера в разумного человека, общественный долг. Эстетический идеал стиля классицизма – античность.

Рококо – стиль царства мечты, театральная праздничность, отстранённость от жизненных тревог, подчёркнутая декоративность, орнаментальность. Объекты малой архитектуры (беседки, павильоны).

Протореализм. Единство элементов барокко (Веласкес, Рембрандт) и раннего реализма (А.ван Дейк, Д. Ренольде, Т. Гейнсборо). Обращение к быту простого народа: уютный мир, отдельные человеческие слабости. «Малые голландцы» Андриан ванн Остаде, Ян Стен, Герард Терборх, Питер де Хох. Выразитель бытового жанра Ян Вермер. Нидерландский протореалист Рембрандт Харменс ван Рейн. Мастер портрета Франс Хальс. Французский протореализм: Жан Батист Симеон Шарден (бытовой жанр, скромность, трудолюбие третьего сословия). Английский протореализм: Уильям Хогарт. Испанский протореализм Диего Родригеса де Сильва Веласкеса (уязвляющий гротеск, библейские и мифологические сюжеты).

Сентиментализм – разочарование в цивилизации, уход от прямолинейности, культ чувств, культ природы, возрождение собственной чистоты, утверждение богатого духовного мира низкого сословия. Основные жанры романтизма – сентиментальная повесть, путешествия, пастораль, письма личного характера. Лоренс Стен Ричардсон (Англия), Жан Жак Руссо (Франция), М.Н. Муравьёв, Н.К. Карамзин, В.В. Капнист (Россия).

Художественные стили славянского пространства V – XVIII веков.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

- 1. В чём заключаются особенности художественного стиля Древнего Египта?**
- 2. Каким образом связана мифология и искусство Древней Индии?**
- 3. Проследите связь мифологии, философии и искусства Древней Греции.**
- 4. Выделите стилевые отличия искусства Древнего Рима от искусства Древней Греции.**
- 5. Обоснуйте стилевые особенности искусства Древнего Китая Древней Японии.**
- 6. Выделите отличительные черты романского и готического стилей.**
- 7. Какое влияние на художественные стили Европы оказало искусство арабского мира?**
- 8. Какие стилевые особенности унаследовало искусство Возрождения от античности?**
- 9. Дайте характеристику художественным стилям Нового времени.**

Литература: [2; 13; 19]

ТЕМА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ XIX ВЕКА

1. Социальный фон развития искусства XIX века.
2. Основные художественные стили XIX века.
3. Художественные стили славянского пространства XIX века.

Текстовый материал лекции

Социальный фон развития искусства XIX века.

Основные художественные стили XIX века.

Ампир – торжественность, монументальность, парадное великолепие, помпезность.

Академический стиль (высокая метафора, многоплановость, помпезность, библейские сюжеты, салонные пейзажи, парадные портреты). Элементы романтической и реалистической традиций в академическом стиле. Жан Энгр, Поль Деларош, Карл Боюллов, Александр Иванов, Константин Маковский, Генрих Семирадский – представители академизма.

Романтизм – интерес к героике прошлого, героизация личности, исторических событий.

Концентрация иронии, интерес к сказкам, карнавалам.

Реализм – передача типичности, правдоподобности. Гротесковые образы. Русская реалистическая литература. Реалистические образы в творчестве композиторов (М. Глинка, А. Даргомыжский). Критический реализм, политическая злободневность в искусстве. Образ народа в художественном творчестве.

Художественные стили славянского пространства XIX века.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. В чём заключались социально-исторические особенности XIX века?
2. Какова историческая основа появления стиля ампир?
3. Выделите основные черты академического стиля.
4. Чем обусловлено развитие романтизма в искусстве?
5. Проследите связь реализма с народным творчеством.
6. Какие характерные черты стилей XIX века на славянском пространстве?

Литература: [9]

Тема 4. Художественные стили искусства конца XIX – начала XX века

1. Общая характеристика переходного периода конца XIX – начала XX века.
2. Модерн и его основные направления

Текстовый материал лекции

Общая характеристика переходного периода конца XIX – начала XX века. Развитие рыночных отношений в Западной Европе. Урбанизация. Рост научных и технических знаний. Подготовка к переделу мира и канун первой мировой войны. Модерн (экспрессионизм, неоимпрессионизм, импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, футуризм, кубизм).

Экспрессионизм – субъективное изображение реальности, искажение реальности для большего эффекта. Амадео Модильяни, Эдвард Мунк, Эрнст Людвиг Кирхнер.

Неоимпрессионизм – отсылка к классицизму, египетскому искусству, эстампам. Новая техника пуантилизма (дивизионизм). Поль Синьяк, Жорж Сёра.

Импрессионизм – отображение впечатлений от действительности. Поиск новых форм изображения, композиции и цвета, техника письма импрессионистов К.Моне, Э.Дега, О.Ренуар. Живопись на пленэре. Стиль импрессионизма в музыке.

Постимпрессионизм П. Сезанн, В. Ван-Гог, П. Гоген «Бубновый валет» в Москве.

Фовизм – Андре Дерен, Морис Вламинк, Анри Матисс, Отон Фриез, Анри Манген, Жан Пьюи, Луи Вольта, Жорж Руо, Жорж Брак. Использование линии, свободный мазок, лёгкое обращение с пространством, деформация предметов. Сочетание цвета, линии, пятна. Отсутствие интереса к воздушной и линейной перспективе.

Футуризм – отрицание «Старой школы», художественного наследия прошлого, искажённая деформация образов реальности, разрушение старой культуры. Д.Северянин, К. Карра, В. Маяковский.

Кубизм – эксперименты в живописи. Пабло Пикассо. Ж.Брак. Конструктивность, геометрическое совершенство, отсутствие идейно-эстетического содержания, сдвиг плоскостей, ломаные предметы.

Символизм – передача тончайших движений души, изысканная образность, поэтика намёка и иносказания, недосказанность и утаённость смысла, стремление создать картину идеального мира, эстетизация смерти как бытийного начала, элитарность, ориентация на читателя-соавтора, творца. (В. Соловьёв, Н. Минский, И. Анненский, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, З. Гиппиус, В. Брюсов, А. Белый, А. Блок).

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1.Охарактеризуйте социально-историческую основу переходного периода конца XIX – начала XX веков.

2.Определите основные стили искусства переходного периода.

Литература: [10; 17]

ТЕМА 5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ XX ВЕКА

1. Социально-исторические предпосылки возникновения искусства XX века.
2. Основные художественные стили искусства XX века.

Текстовой материал лекции

Социально-исторические предпосылки возникновения искусства XX века.

Основные художественные стили искусства XX века – дадаизм, абстракционизм, поп-арт, сюрреализм, соцреализм, соц-арт.

Абстракционизм – структура произведения основана на формальных элементах, оторванность от жизненных форм, беспредметность композиции, поток свободных ассоциаций художника. Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан, Франтишек Купка, Робер Делоне, Франсуа Леже.

Анахронизм – авторская интерпретация искусства прошлого, смешение предшествующих стилей Возрождения, маньеризма, барокко. Классическая традиция в контексте постмодернистской культуры. Джоржо Де Кирико.

Аналитическое искусство – противопоставление кубизму, принцип органического роста, «сделанность» картин, опора художника на видимое («видящий глаз») и незримое («знающий глаз»). Закон органического развития формы. Подражание не формам природы, а методам действия природы. Гармония взаимодействия человека и природы. П.Филонов, Т. Глебова, А. Порет, М. Цибасов, С. Заклиновская, П. Зальцман, П. Кондратьев, Б. Гурвич.

Андеграунд – некоммерческое, экспериментальное искусство, составная часть контркультуры, противопоставление условностям господствующей культуры. Отвержение общепринятых политических, моральных типов поведения. «Лианозовская» группа (Е. и Л. Кропивницкие, Л. Мастеркова, О. Рабин), «Сретенский бульвар» (И. Кабаков, Э. Неизвестный, Ю.Соболев, Ю. Соостер), «Коллективные действия» (А. Монастырский, Г. Кизельватер, и. Макаревич, С. Ромашко), «Мухоморы» (С. Гундлах, К. Звездочётов, В. Мироненко). В. Сидур, А. Зверев, М. Шемякин.

Ар брют – искусство, отвергающее красоту и гармонию. Инстинктивное и непосредственное творение. Спонтанный психический выплеск глубин разума. Жан Дебюффе. «Компания грубого искусства» (Жан Дебюффе, Андре Бретон, Антони Тапиес): изучение искусства маргиналов. Адольф Вёльфли, Генри Дангер, Мортон Бартлетт, Роземари Кочи, Пол Хамфри.

Арте повера – создание инсталляций из промышленных и природных объектов на основе «бедных» материалов. Протест против повышенного интеллектуализма, дорогостоящих материалов. Поэтика обыденного, игра на контрастах, помещение вещи в иную реальность. Эфемерность, бесполезность произведений искусства. Марио Мерц, Янис Куннелис, Лусио Фонтана, Джованни Ансельмо, Джулио Паолини.

Баухаус – объединение искусства, ремесла, техники на новой научно-технической основе. Высшая школа строительства архитектора В. Гропиуса в Веймаре (1919 г.). Усиление техницистски-утилитарных тенденций, чёткость форм, минимализм средств, типовое проектирование, совершенствование индустриальных методов и материалов. В. Кандинский, П. Клее, О. Шлеммер, Л. Файнингер, Л. Мохоли-Надь, Й. Иттен.

Боди-арт – раскрытие содержания тела с помощью невербальных средств. Тело – элемент инсталляций, объект и средство искусства. Боди-пейинтинг (роспись тела), фейс-

арт (рисование на лице), татуирование, пирсинг, шрамирование, скарификация, имплантация, модификация тела (корсетирование, раздвоение языка, эльфийские уши, ампутация) – подмножество боди-арта.

Видео-арт – направление в искусстве с использованием видеотехники, протест против засилья массовой культуры. Ирония над телевидением. Видеохудожники и видеоискусство – соперничество с действительностью. «Бегство в действительность». Нам Чжун Пайк, Вольф Фостель, Билл Виола.

Гиперреализм – форма фигуративного искусства, детализированное воспроизведение действительности, имитация фотографии, отстранённая от зрителя сверхреальность. Механические приёмы копирования: диапроекция, эмульсионное покрытие. Обезличенная механизированная жизнь современного города. Реальность, отражённая множественностью города. Взаимопроникновение пространственных зон. Дон Эдди, Ричард Эстес, Ральф Гоинг, Малком Морли, Мэл Рамос.

Граффити – (спрэй-арт) крупноформатные изображения, выполненные с помощью аэрозольных баллончиков с краской. Этнические меньшинства и маргиналы – протест против общества. Граффити – символ урбанизации и высоких технологий. Два направления – сюжетное и шрифтовое. Жан Мишель Баския, Кенни Шарф, Кейт Херинг.

Дадаизм – протест против войны. Разрыв с традициями мировой культуры, отрицание всяческих ценностей, открытая контрфронтация к власти, представление о мире как о хаосе безумия, алогичность мышления, выведение искусства за грань серьёзного. Тристан Тцара «Манифест Дада». Средства выражения – памфлет, политический плакат, карикатура, фотомонтаж, листовка. Марсель Дюшан – автор концепции реди-мэйд (готовых объектов). Идея заключена в готовом предмете. Франсис Пикабия, Марк Эрнст, Георг Гросс.

Иероглифический абстракционизм – имитация приёмов китайской и японской каллиграфии. Марк Тоби: синтез искусства каллиграфии и философии дзэн-буддизма. Моррис Грейвз, Анри Мишо, Франс Клайн.

Неопластицизм – стиль чётких прямоугольных форм, крупных прямоугольных плоскостей, основные базовые цвета спектра. Учение о математической структуре вселенной: горизонтальная силовая линия Земли вокруг Солнца и вертикальная силовая линия Земли в центре Солнца. Пит Мондриан, Т. ван Дусбург, П. Ауда.

Неореализм – преодоление послевоенного пессимизма, возврат к общечеловеческим ценностям. Динамичность композиции, энергичная моделировка объёмов, насыщенный цвет, экспрессивная манера письма. Ренато Гуттузо, Габриеле муки, Эрнесто Треккани.

Нет-арт – создание коммуникационных и креативных пространств в Сети единица нет-арта – электронное послание. Сетевая литература, визуальные зоны, компьютерные игры. Принципиальное отсутствие чёткого разграничения искусства и неискусства. Неутилитарность, прямой контакт художника и реципиента, интерактивность, свобода бытия в киберпространстве, коммуникационность.

Поп-арт – акцентуализация вульгарных элементов культуры, комиксы, реклама. Энди Уорхолл.

Соцреализм – изображение идеалов созидания социалистического общества. Принципы соцреализма – народность, идейность, конкретность. Творческая переработка мирового культурного наследия. Единство реализма и советской романтики. Идея социального заказа в искусстве соцреализма. Зарубежные авторы соцреализма Анри Барбюс, Луи Арагон, Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Джеймс Олдридж, Пабло Неруда,

Жоржи Амаду, Назым Хикмет. Отечественные авторы соцреализма Гладков Ф.В., Горький Максим, Друнина Ю. В., Корнейчук А.Е., Лацис В.Т., Маяковский В.В., Носов Н.Н., Островский Н.А., Серафимович А.С., Симонов К.М., Твардовский А.Т., Фадеев А.А., Фурманов Д.А., Шолохов М.А., Бродский И.И., Герасимов А.М., Дейнека А.А., Фаворский В.А., Вучетич Е.В., Конёнков С.Т., Мухина В.И.

Соц-арт – переход к постсоветской культуре, пародия на официальный стиль соцреализма, ироническая игра смыслами на поле интертекстуальности, сознательная эклектика, столкновение различных семиотических и художественных систем. Отражение постмодернистского мировоззрения в работах художников соц-арта В.Комара, А. Меламида, Э. Булатова, Л. Сокова, Д. Врубеля.

Сюрреализм – обнажение истины, отделение предметов от их значения. Макс Эрнст, Рене Магритт, Сальвадор Дали.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

- 1.Охарактеризуйте социально-исторический фон искусства XX века.**
- 2.Дайте характеристику основных художественных стилей XX века.**
- 3.В чём заключается отличие стиля соцреализма от соц-арта.**

Литература: [[10](#); [12](#); [16](#)]

ТЕМА 6. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ ХХІ ВЕКА. СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

1. Социально-историческая база возникновения и философское осмысление искусства ХХІ века.

2. Ведущие художественные стили ХХІ века (стакизм, стрит арт, мейл арт,).

Текстовой материал лекции

Социально-историческая база возникновения и философское осмысление искусства ХХІ века.

Ведущие художественные стили ХХІ века (стакизм, стрит арт, мейл арт,).

Стакизм – критика постмодерна, концептуализма, эго-искусства, возврат к истинному духу модерна. Манифест стакизма Чарльза Томсона 1999 года: ценность живописи как среды.

Стрит-арт – город как холст, вовлечение прохожего в диалог при помощи инсталляции. Шуфити, книтта, муралы.

Мейл-арт – пересылка по почте художественного произведения. Рэй Джонсон.

Стилевое решение временных видов искусства (художественная литература, музыка).

Стили пространственного искусства (изобразительное искусство, прикладное искусство).

Стили пространственно-временных видов искусства (хореография, театр, кино, телевидение, эстрадно-цирковое искусство).

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Охарактеризуйте социальный фон развития искусства начала ХХІ века.

2. Обоснуйте стилевые особенности искусства начала ХХІ века.

3. Охарактеризуйте стили современной художественной литературы.

4. Проанализируйте современные стили музыкального искусства.

5. Какие стили декоративно-прикладного искусства можно выделить в современном искусстве?

6. Дайте анализ стилям современной хореографии, театра, кино, телевидения

Литература: [5; 8; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27 – С. 71-96; 28; 29; 30; 31]

ТЕМА 7. ИТОГОВАЯ ЛЕКЦИЯ

1. Генезис художественных стилей.
2. Художественные стили современности.

Текстовой материал лекции

Генезис художественных стилей. Художественные стили Древнего Египта. Художественная культура Древней Индии. Отражение древнегреческого искусства в мифологии и философии. Гармония искусства Древнего Рима. Искусство Древнего Китая и Японии. Художественные стили периода Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени. Художественные стили XIX века. Художественные стили искусства конца XIX – начала XX века. Отличительные особенности художественных стилей XX века. Художественные стили XXI века. Художественные стили современности. Стилевое решение различных видов современного искусства.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Проследите генезис художественных стилей развития искусства в различные исторические эпохи.
2. Выделите отличительные особенности художественных стилей различных исторических эпох.
3. Дайте анализ художественным стилям современного искусства.

Литература: [3; 4; 6; 16; 24]