

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения, доклада по изучаемой теме;
- аналитические справки по составленным коллекциям;
- исследовательская работа;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену, дифференцированному зачету.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Проблемные семинары:

Тема 4 Скульптура конца XVIII – начала XIX вв.

Тема 4.1. Творчество Б. Торвальдсена.

1. Особенности неоклассицистического стиля в пластике Торвальдсена.
2. Творчество Торвальдсена в контексте культуры эпохи.
3. Мир образов Торвальдсена.

Выполнить:

1. Сравнительная характеристика стиля А. Кановы и Б. Торвальдсена.
2. Характеристика типологии образов и пластических форм в его творчестве.

Литература: [18]

РАЗДЕЛ 2. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА.

Тема 5. Романтизм в западно-европейском искусстве.

Тема 5.1. Сравнительная характеристика пейзажной живописи романтизма в Англии и Германии.

1. Символично-аллегорические образы в пейзажах К.Д. Фридриха: связь иконографии с традицией в европейском искусстве и новизна интерпретации.
2. Идея «органического символа» и ее воплощение.
3. Топографическая точность пейзажа у Фридриха и Дж. Констебля: принципиальные отличия ее функций в структуре картины. Техника Дж. Констебля.
4. Новизна пейзажного образа в творчестве У. Тернера и новизна его живописной техники.

Выполнить:

1. Определить типологию пейзажной живописи Фридриха и символические значения ее образов.
2. Сделать характеристику эволюции творчества Констебля и Тернера.

Литература: [2, 23]

Тема 5.2. Неоклассицизм и стиль ампир в архитектуре начала XIX века.

1. Связь ампира с идеологией эпохи императора Наполеона. Принципы формотворчества, архитекторы, сооружения.
2. Разновидности неоклассицизма: неоренессанс, неогрек. Мастера и произведения в разных национальных школах.

Выполнить:

1. Сравнительная характеристика ампира в Западной Европе и России.
2. Характеристика стилистических особенностей неоклассицизма в архитектуре.

Литература: [6, 18]

РАЗДЕЛ 3. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XIX В.

Тема 9. Зарождение феномена реализма в европейском искусстве.

Тема 9.1. Типологическая характеристика стилевых особенностей реализма.

1. Характеристика композиции и колорита в структуре реалистической картины.
2. Сравнительный анализ пейзажного жанра в романтизме, неоклассицизме и реализме.
3. Сравнительный анализ портретного жанра в романтизме, неоклассицизме и реализме.

Выполнить: на примере живописных работ

1. определить нормы и принципы построения композиции в классицизме и их разрушение в реалистической картине.
2. определить нормы и принципы построения колорита в классицизме и их разрушение в реалистической картине.

Литература: [11, 19]

Тема 7. Творчество Ф.Гойи.

Тема 7.1.Ф. Гойя. Графические серии. Фрески «Дома глухого».

1. Эволюция соотношения текста и иллюстрации в «Капричос», «Бедствиях войны», «Диспаратес».
2. Офорты Гойи в контексте европейской графики – проблемы содержания и техники.
3. Сравнительная характеристика «Бедствий войны» Гойи и Калло.
4. Реконструкция расположения росписей в интерьере дома Гойи и проблема смыслового соотношения панно между собой.
5. Проблемы интерпретации отдельных композиций.
6. Характеристика живописного построения пространства как смыслообразующего фактора.

Выполнить:

1. Сравнительная характеристика офортов Гойи и Рембрандта.
2. Варианты интерпретации смысла сюжетов живописи «Дома глухого».

Литература: [17, 24]

Тема 8. Романтизм во Франции.

Тема 8.1. Взлет и реализация потенциала романтического искусства в творчестве Делакруа.

1. Дневники Делакруа – источник для изучения феномена романтизма.
 - А) Делакруа о современном ему искусстве
 - Б) Самоанализ творчества
 - В) Характеристика истоков и предпочтений романтизма в ретроспективе европейского искусства
2. Историческая картина в творчестве художника.
3. Монументальные росписи Делакруа на мифологические и религиозные сюжеты: проблемы интерпретации и живописной техники.

Выполнить

1. Сделать анализ монументальных работ художника

Литература: [9, 13]

Тема 12. Искусство Англии XIXв.

1. Творчество У. Блейка.
2. Особенности энтузиазной религиозности английской живописи романтизма XIX века («Архангел Михаил, борющийся с Сатаной», «Стражники разыгрывают одежды Христовы», «Тайная вечеря»).

Выполнить:

1. подготовить доклад на тему: «Произведение «Тайная вечеря» У.Блейка как репрезентант английской живописи романтизма XIX века»
2. сравнительный анализ литературного текста У.Блейка и выбранного живописного произведения.
 - [Произведение «Христос в родительском доме», 1850 г., Д.Э.Миллеса как репрезентант творчества «Братства прерафаэлитов». Проблема стилевой определенности творчества «Братства прерафаэлитов»: единство ареаклассицистических и ареаромантических формальных признаков.](#)

Выполнить:

1. рассмотреть принцип мифологизации в творчестве прерафаэлитов на примере работ
2. составить коллекцию фрагментов работ прерафаэлитов и проанализировать особенности техники

РАЗДЕЛ 4. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Тема 13. Импрессионизм.

Тема 14. Трансформация импрессионизма.

Тема 15. Постимпрессионизм.

Тема 15.1. Преимпрессионизм как синтез классицизма, романтизма, реализма и импрессионизма:

Выполнить:

- сравнительная характеристика произведения «Венера Урбинская» 1538 г. Тициано Вечеллио, «Венера Анадиомена» 1808-1848 гг. Ж.О.Д.Энгр, «Большая одалиска», 1814 г. Ж.О.Д.Энгр и произведения «Олимпия» 1863 г. Э.Мане;
- сравнительная характеристика произведения «Алжирские женщины» 1834 г. Э.Делакруа и произведения «Нана» 1877 г. Э.Мане;
- сравнительная характеристика произведений «Мастерская художника» 1855 г. Г.Курбе и произведения «Завтрак в мастерской» 1868 г. Э.Мане.

Специфика художественного языка живописных произведений Э. Мане. Значение объект-языковой составляющей в считывании значений художественных знаков произведений (провести сравнение, выявить сходные и различные черты):

- сравнительный анализ произведения «Завтрак в мастерской» Э.Мане и «Мастерская живописца» Я.Вермеера;
- сравнительный анализ произведения «Завтрак на траве» Э.Мане и произведений «Сельский концерт» Тициана и «Суд Париса» Рафаэля;
- сравнительный анализ произведения «Бар в Фоли-Бержер» Э.Мане и «Менины» Д.Веласкеса.

Значение творчества Ф. Гойи в творчестве Э. Мане (сравнительный анализ произведений «Махи на балконе» Ф.Гойи и «Балкон» Э.Мане).

Мифологический контекст в искусстве преимпрессионизма. Мифотворчество произведений Э. Мане - «Молодая женщина в испанском костюме, лежащая на кушетке», 1862 г.; мифотворчество произведений К. Коро «Утро. Танец нимф», 1850 г., «Воспоминания о Мортефонтене», 1864 г.

Тема 15.2. Сравнительная характеристика живописной техники и станковой картины постимпрессионизма, импрессионизма и неоимпрессионизма.

Занятие проводится в интерактивной форме. На примере коллекций ГМИИ им. Пушкина

Студенты сами выбирают в залах импрессионизма и постимпрессионизма картины, анализ которых позволяет наиболее полно ответить на следующие вопросы. Ответы аргументируются на основе сравнения произведений трех направлений.

1. Отношение художников постимпрессионизма, импрессионизма и неоимпрессионизма к окружающему миру: картина и мир – проблемы взаимоотношений.
2. Понимание мастерами импрессионизма, неоимпрессионизма и постимпрессионизма основных живописных категорий и элементов (колорит, цвет, перспектива, работа кистью, плоскость холста и др.)
3. Специфика живописной техники в этих направлениях.
4. Проблема композиции в импрессионизме, неоимпрессионизме, постимпрессионизме.

Литература:

1. Денвир Б. Импрессионизм. Художники и картины. М., 1994.
2. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1996. 432 с.
3. Ревалд Д. Постимпрессионизм. М., 1997. 450 с.

Тема 15.3. Творчество художников-постимпрессионистов.

1. Творческая эволюция Винсента Ван Гога – этапы, особенности, влияния.
2. Значение творчества П. Сезанна в контексте развития западноевропейского искусства.
3. «Кафе в Арле» Поля Гогена и «Кафе в Арле ночью» Ван Гога – сравнительная характеристика.

Выполнить: анализ живописных работ

Литература: [7, 19, 20, 21]

Тема 18. Эволюция скульптуры от XIX к XX веку.

Занятие проводится в интерактивной форме. На примере коллекций музеев

1. Новое понимание пластической формы и новая техника обработки материала у Родена.
2. Отношение Аристиды Майоля к античности.
3. Параллели в развитии живописи и скульптуры на рубеже веков: в сфере понимания целей и задач искусства, отношения к окружающему миру, поисков нового объекта изображения, изменений техники.

Выполнить:

Художественные приемы и идеалообразующие понятия скульптуры стилового пространства. Анализ произведения «Средиземноморье» А. Майоля, анализ произведения «Умиравший кентавр» Э.А. Бурделя.

Произведение «Граждане Кале» О. Родена как репрезентант скульптуры рубежа XIX-XX веков:

- а) исторический сюжет как художественный материал;
- б) персонажи скульптурной группы как отдельные знаки формирования художественного образа; модель кругового обхода скульптурной группы как этапы становления художественного образа;
- в) визуальное понятие произведения скульптуры;
- б) особенности взаимодействия скульптуры со зрителем: значение месторасположения скульптуры в городском пространстве;
- г) модель мироотношения, предлагаемая произведением.

Литература: [4, 5, 15, 24]