

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1 Семестр. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство. Искусство Древнего мира.

Тема 1. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство.

Периодизация первобытного искусства. Страницы истории открытий палеолитической пещерной живописи и монументальной скульптуры. Формы пред искусства. Образ зверя и человека в монументальном и мобильном искусстве палеолита. Петроглифы и наскальные росписи мезолита и неолита. Искусство и первобытная магия. Изобразительное творчество в эпоху верхнего палеолита. Наскальная живопись периода «Мадлен» (пещеры Альтамира и Фон - де-Гом).

Искусство эпохи мезолита — новый этап в развитии первобытного изобразительного творчества. Более глубокое восприятие действительности в ее взаимосвязях и разнообразии.

Искусство в эпоху неолита и энеолита (медного века). Наскальные изображения неолитических охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки). Зарождение повествовательной композиции. Нарастание элементов схематической изобразительности. Искусство и зарождение письменности. Орнамент в прикладном искусстве. Неолитическая керамика Основные типы мегалитической архитектуры (менгиры, дольмены, кромлехи).

Вопросы для самопроверки:

1. В какой период начинается художественная деятельность человека?
2. Каковы хронологические рамки эпохи палеолита? Мезолита? Неолита?
3. Искусство палеолита. Искусство мезолита. Искусство неолита
4. Какого типа изображения характерны для палеолита?
5. Какие виды искусства начинают оформляться в эпоху первобытного общества?
6. Назовите основные способы нанесения изображения.
7. Назовите основные сюжеты палеолитического искусства.
8. Назовите основные сюжеты неолитического искусства.
9. Назовите время появления изображений животного? Человека? «Сюжетной» композиции?

Литература

1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985
2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. — М.: Искусство, 2000.
3. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. — М.: Просвещение, 1989.
4. Токарев С. А. Ранние формы религии. — М.: ВЕЧЕ, 1990.
5. Фрезер Дж. Золотая ветвь. — М.: Диалектика, 1983.
6. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.
7. Элиаде М. Священное и мирское. — М.: Юрайт, 1994.

Тема 2. История изобразительного искусства Древнего Египта. Додинастический период. Раннее Царство.

Культура Древнего Египта. Традиционная хронология Древнего Египта.
Общая характеристика Додинастического периода, Раннего царства.
Мифология Древнего Египта. Иконография египетских богов. Мостаба.
Архитектура раннего царства.

Вопросы для самопроверки:

1. Архитектура, живопись, скульптура, Древнего Египта.
2. Какие строительные материалы использовали зодчие Древнего Египта?
3. Что такое «перистиль» и «гипостиль»?
4. В чем особенности древнеегипетских ордеров?
5. Какой тип рельефа был распространен в Древнем Египте?
6. Из каких материалов изготавливалась скульптура в Древнем Египте?
7. Объясните термин «ушебти».
8. Когда были построены классические пирамиды?

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.

3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
4. Кинг Х. А. Древнеегипетский храм. М., 1979.
5. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. М., 1980.
6. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.
7. Померанцев И. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
8. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. С-Пб., 1993.
9. Флиттнер Н. Д. Искусство и культура народов Двуречья и соседних стран. М., 1958.
10. Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. М., 1979.
11. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Тема3. История изобразительного искусства Древнего Египта. Древнее Царство. Среднее Царство.

Древнее царство. Пиктография и иероглифика (палетка Нармера).
Архитектура Древнего царства (пирамида Джосера в Саккаре, пирамида Снофру в Медуме, комплекс пирамид в Гизе). Особенности скульптуры Древнего царства. Канон в круглой и плоской скульптуре. Архитектура Среднего царства: храмовый комплекс Ментухотепов. Скульптура.

Вопросы для самопроверки:

1. Этапы развития пирамид.
2. Портретная скульптура.
3. Рельефы и росписи.
4. Канон в живописи Древнего Царства.
5. Развитие художественного ремесла.
6. Храмовая архитектура.

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.

3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
4. Кинг Х. А. Древнеегипетский храм. М., 1979.
5. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. М., 1980.
6. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.
7. Померанцев И. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
8. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. С-Пб., 1993.
9. Флиттнер Н. Д. Искусство и культура народов Двуречья и соседних стран. М., 1958.
10. Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. М., 1979.

Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Египта. Новое Царство

Новое царство. Деятельность фараонов XVIII династии (Яхмос, Аменхотепы, Тутмосы, Хатшепсут, Эхнатон).

Реформы Эхнатона, амарнский период в истории египетского искусства. Своеобразие стилистики искусства Амарны. Поиски правдоподобия и жизненности изображений и проблема канона (росписи дворца в Ахетатоне, скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити). Мастерская Тутмеса, творческий метод египетских скульпторов-портретистов. Египетское искусство при преемниках Эхнатона (гробница Тутанхамона). Принципы синтеза искусств в Древнем Египте. Относительная свобода в передаче наблюдений реальной жизни в мелкой пластике и при изображении второстепенных персонажей в скульптурном рельефе и росписях. Храмовые комплексы и скальные гробницы.

Монументальное строительство в Карнаке, Луксоре. Храм Хатшепсут. Типология храмов эпохи Нового царства (храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре, пещерный храм в Абу-Симбеле). История открытия гробницы Тутанхамона. Устройство скальной гробницы. Деятельность Рамзеса II, Абу-Симбел.

Общая характеристика позднего периода. Египетское искусство в период эллинизма. Фаюмский портрет. Черты упадка египетского искусства в Поздний период, в условиях ослабления египетского государства. Временный подъем в египетском искусстве в эпоху Эфиопской и Саисской династий.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие изменения произошли в искусстве Египта в эпоху Амарна?
2. Реформы Эхнатона.
3. Архитектура храмов (Карнакский и Луксорский комплексы в Фивах).
4. Особенности заупокойного храма Хатшепсут (15 в. до н.э.).
5. Особенности скульптуры. Амарнский период (перв. пол. 14 в до н.э.).
6. Скульптура. Портреты Эхнатона, Нефертити, дочерей.
7. Искусство Вт. пол. Нового царства (14-11 вв. до н.э.).

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
4. Кинг Х. А. Древнеегипетский храм. М., 1979.
5. Матъе М. Э. Искусство Древнего Египта. М., 1980.
6. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.
7. Померанцев И. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
8. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. С-Пб., 1993.
9. Флиттнер Н. Д. Искусство и культура народов Двуречья и соседних стран. М., 1958.
10. Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. М., 1979.

Тема 5. История изобразительного искусства Древней Месопотамии

Генезис и основные вехи в истории цивилизаций Древней Месопотамии и Ирана. Антропоморфизация сил природы и выделение божеств плодородия. Магия, колдовство и суеверия и их связь с глиптикой (цилиндрические печати – амулеты с круговой резьбой). Культовые глиняные статуэтки. Зодчество, строительство храмов, создание монументальных храмов на высоких платформах. Тип и принципы культовых строений Двуречья. Храм в

Абу-Шахрайне, самое древнее из известных культовых помещений.
Распространение искусства глиптики.

Шумеро-аккадская культура XXVII-XX вв. до н. э. Зиккурат в Уре. Золотая скульптурная голова быка — навершие резонатора арфы из «царской гробницы». Медная скульптурная голова царя Саргона Древнего. Скульптурные портреты правителя Лагаша Гудеа. Стела царя Нарамсина. XXIII в. до н. э. Рисунчатая письменность древнейших народов Двуречья. Литературные тексты, собрания пословиц и поговорок. Строительство «царских гробниц», храмов, украшенных произведениями скульптуры и живописи. Шедевры ювелирного искусства.

Ассиро-вавилонская культура XIX-VII вв. до н. э. Эпические сказания о герое Гильгамеше. Архитектурный комплекс дворца-крепости Саргона II в Дур-Шаррукине. Создание рельефов и статуэток, играющих роль икон, с изображениями житий святых и личных божеств. Стела царя Хаммурапи с рельефным изображением царя и бога Шамаша (бога солнца и правосудия). Строительство дворцово-храмовых комплексов. Нововавилонская культура VII-VI вв. до н. э. Архитектурный ансамбль города Вавилона. «Ворота Иштар» Изготовление изразцов. Первый музей. Орнаментальный стиль в искусстве.

Вопросы для самопроверки:

1. Особенности искусства Передней Азии в сравнении с древнеегипетским искусством.
2. Характерные черты искусства Месопотамии (культовые сооружения, архитектурные ансамбли Вавилона и Ниневии, своеобразие пластики).
3. Что такое пандус? В каком храмовом комплексе он встречается?
4. Как изображались люди и животные в искусстве Шумер?
5. Основной строительный материал и характерные черты архитектуры Месопотамии.
6. Что такое зиккурат?

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Белицкий М. Забытый мир шумеров. — М.: Просвещение, 1980.
3. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
4. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — СПб.: Азбука классики, 1997.

5. Лосева Н.М. Искусство Древней Месопотамии. — М.: Просвещение, 1946.
6. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1996.

Тема 6. Эгейское и Крито-Микенское искусство Древней Греции. Искусство Древней Греции Гомеровского периода.

Раннеминойский период (рубеж III-II тыс. до н.э. Кикладские идолы (мраморная статуя кикладской богини, арфист из Кероса, “флейтист”): особенности силуэта, ритма как поиск своеобразной архитектоники формы. Развитие керамики (сосуды из Мохмоса, сосуды типа “вазилики”): пластичная форма сосуда, редкая живописность красочной гаммы. Среднеминойский период - 2300/2100 - 1600 гг. до н.э. 1, 2-ые среднеминойские подпериоды - время “старых дворцов”. Кносс, Фест, Палекастро, Маллия как большие дворцово-культовые ансамбли. Керамика стиля “камарес”. Позднеминойский период - 1600-1200 гг. до н.э. Фест, Кносс, Маллия, Агия Триада, Палекастро, Фера, как основные центры развития позднеминойской культуры. Своеобразие архитектурной композиции и художественного облика критских дворцов (на примере Кносского дворца. Живопись. Взаимосвязь живописных ансамблей со спецификой художественно-содержательной программы дворцов. Росписи Кносского дворца, дворца на о-ве Фера; каменный саркофаг из Агия Триады. Вазопись. “Натуралистический” стиль. Мелкая пластика. Выразительность условной формы, органичность пластики и декоративность цвета. Богиня со змеями, статуэтки “гимнастов”.

Искусство Микенской Греции. (Микены, Тиринф, Пилос, Аргос). XIV - XIII вв. до н.э. - процветание микенских центров. Связь культуры ахейской цивилизации с критской культурой и ее особенности. Архитектура. Появление крепостного зодчества. Крепость в г.Тиринфе, львиные ворота в Микенах. Живопись. Фрески из дворца в Тиринфе.

Вазопись. Кратер с воинами из Мирен. Мелкая пластика.

Сложение общегреческого пантеона. Гомеровский эпос как источник по изучению культуры этого времени. Влияние гомеровского эпоса на дальнейшее развитие греческой культуры и искусства. Архитектура. Упрощение строительно-конструктивных традиций предыдущей эпохи. Терракотовые модели из Перахоры как источник по изучению древнейшего типа жилищ-храмов. Влияние микенского мегарона на сложение художественно-образной программы греческого храма. Вазопись. “Протогеометрический” и “геометрический” стили: упорядоченный орнамент

в виде простейших геометрических фигур, разделение тулова сосуда на фризы, использование принципа симметрии, строгая четкость и лаконизм линии. Протогеометрические сосуды из собрания афинского музея Керамика, аттический канфар из Беотии. Архитектоника композиции и росписи дипилонских сосудов. Образная структура дипилонских сосудов. Дипилонская амфора, дипилонский кратер. Скульптура. Плоскостный, силуэтно-орнаментальный характер трактовки скульптурной формы. Орнаментальная декоративность росписи пластики и специфика используемого орнамента. Отсутствие сюжета, условность в передаче движений, схематизм при изображении человека и животных. Герой и кентавр, статуэтка коня, богиня из Карфи, Аполлон, дар Мантикла.

Вопросы для самопроверки:

1. Особенности античного мировосприятия и его влияние на складывание реалистичного изобразительного искусства.
2. Хронологические и географические рамки античности. Протоантичное искусство.
3. Архитектура Крита: Кносский дворец. Изобразительное искусство: настенная живопись: основные сюжеты, иконография. Мелкая пластика.
4. Источники влияния на развитие Эгейского искусства. Микенское искусство. Роспись керамики: основные стили и сюжеты.
5. Дворцовая архитектура Микен. Мегарон.
6. Гомеровский период. Архитектура, скульптура, вазопись гомеровского времени и их роль в сложении эллинской культуры.

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
- Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. М., 1961.
4. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
5. Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. М., 1975.

6. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988.

Тема 7. Искусство архаика. Период ранней классики искусства Древней Греции.

Период классики — высший расцвет греческого искусства. Архитектура и скульптура «строного стиля» (ранней классики). Роль греческой скульптуры в период высокой классики. Типический образ человека как норма и образец. Проблема передачи движения и действия в скульптуре (Мирон). Поликлет и его «канон». Прием «хиазма» как средство гармонического сочетания покоя и движения в скульптуре («Дорифор» Поликлета). Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека.

Вопросы для самопроверки:

1. Архитектура архаического периода.
2. Типы греческих храмов.
3. Ордерная система.
4. Связь художественных центров. Пелопоннесские, ионийские, аттические мастера.
5. Вазовая роспись и живопись.

Литература:

1. Виппер Б. Г. Искусство Древней Греции. М., 1972.
2. Воцинина А. И. Античное искусство. М., 1962.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1991.
4. Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. М., 1961.
5. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
6. Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. М., 1975.
7. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988.

Тема 8. Период высокой классики искусства Древней Греции

Ансамбль Акрополя в Афинах. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки, структура. Социальные функции Акрополя. Связь композиции ансамбля с особенностями ритуала Больших Панафиней

— одного из крупнейших общественных праздников греков. Парфенон — классический образец древнегреческого храма. Синтез архитектуры и скульптуры на Акрополе. Фидий и его круг. Фронтонные композиции, метопы и фриз Парфенона, статуя Афины Парфенос — тематика, символика и стилистика. Аттическое надгробие и греческий идеал умеренного проявления чувств. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Вопросы для самопроверки:

1. Характеристика периода.
2. Характерные особенности классического периода.
3. Архитектурный ансамбль афинского акрополя. Парфенон. Творчество Фидия. Эрехтейон. Храм Ники Аптерос.
4. Скульптура. Творчество Мирона, Поликлета.

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
- Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. М., 1961.
4. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
5. Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. М., 1975.
6. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988.

2 Семестр.

Искусство Древнего мира. Раннехристианское искусство

Тема 1. Искусство Древней Греции в период поздней классики. Эпоха Эллинизма в искусстве Древней Греции.

Искусство поздней классики. Галикарнасский Мавзолей— памятник IV в. до н.э. Великие мастера греческой скульптуры позднеклассического периода.

Разработка мотива движения у Скопаса. Утонченность стилистики Праксителя. Неклассические тенденции в творчестве Лисиппа.

Эпоха эллинизма — новый этап в развитии греческой художественной культуры. Градостроительство. Александрия — один из крупнейших художественных центров эллинистического мира. Культ колоссального и остро-динамического искусства (Колосс Родосский, Ника Самофракийская) в сочетании с сугубо камерными тенденциями и интересом к быту (терракотовые статуэтки) - отражение контрастных устремлений эпохи. Новые черты эллинистической скульптуры в рельефах Пергамского алтаря. Развитие классических традиции в статуе Афродиты Милосской. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи.

Вопросы для самопроверки:

1. Поздняя классика. Произведения скульпторов Скопаса, Праксителя, Лисиппа, Леоахара, их творчество.
2. Культовое строительство эллинистического периода.
3. Завоевания Александра Македонского.
4. Художественные школы в Александрии, Пергаме, Греции, о. Родос.
5. Пергамский алтарь: архитектура, скульптура.
6. Эллинистическая скульптура: Венера Милосская. Лаокоон.

Литература:

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-12. М., 1948—1949.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцев И. Искусство древнего Востока. М., 1976.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.)
- Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. М., 1961.
4. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
5. Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. М., 1975.
6. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988.

Тема 2. Искусство Древнего Рима. Искусство Этрурии

Его значение для римского искусства в эпоху республики. Проблема происхождения этрусков и различные гипотезы древних и современных историков. Характер этрусского искусства и ее связь с историческими событиями на Апеннинском полуострове VIII — I вв. до н. э. Архитектура этрусков. Основные черты градостроительства. Характерные особенности этрусских храмов. Своеобразие интерьеров этрусских храмов, отличающее их от интерьеров древнегреческих храмов. Свидетельства Витрувия о культовой архитектуре этрусков. Использование тосканского ордера. Погребальные сооружения и различные типы усыпальниц Черветри, Тарквинии и других этрусских некрополей. Скульптура этрусков. Материалы этрусских ваятелей. Декоративная храмовая скульптура и ее особенности: фигурные антефиксы, украшения фронтонов, акротерии. Погребальные памятники: фигурные крышки саркофагов и урн, надгробные стелы и их рельефы. Возникновение скульптурного портрета у этрусков и его связь с портретом греко-эллинистическим и римским. Живопись этрусских гробниц. Различная техника росписей. Композиция росписей и связь ее с архитектурой склепов. Особенности цветовой гаммы и сюжетов фресок VI века до н. э. Новые художественные черты в росписях этрусских гробниц IV — III вв. до н. э. Изменения сюжетов, стилевых принципов и живописной манеры. Утрата этрусками экономического и художественного значения во II — I вв. до н. э. и окончательное покорение их римлянами.

Вопросы для самопроверки:

1. История Древнего Рима как особый период в истории Античности.
2. Влияние на формирование европейской цивилизации. Особенность римской античности. Периодизация искусства Древнего Рима.
3. Религиозные воззрения этрусков и их роль в формировании образной программы искусства.
4. Центры культуры этрусков, периодизация искусства.
5. Культовые сооружения, процесс захоронения.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
4. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.

5. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов / Т. В. Ильина. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1996.

Тема 3. Искусство Римской республики

Искусство Римской республики, его трезво-практический характер. Ведущая роль гражданской, утилитарной архитектуры (мосты, акведуки, общественные здания). Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Значение этрусских традиций в римской архитектуре. Развитие новой строительной техники. Изобретение бетона, широкое применение арочных, сводчатых и купольных конструкций. Использование, интерпретация и развитие ордерной системы. Римский форум. Основные типы римского жилища: вилла, городской дом, инсула. Расцвет скульптурного портрета в Древнем Риме и культ предков. Проблема периодизации древнеримской монументальной живописи. Основные стили росписей в Помпеях и Геркулануме.

Вопросы для самопроверки:

1. Мировосприятие римлян в сравнении с греками. Влияние Греции на религиозные и философские воззрения римлян.
2. Планировка Рима. Формирование основных типов зданий: форумы, базилики, храмы, святилища, термы, торговые здания, театры, стадионы. Погребальные сооружения и особенности их размещения. Жилая архитектура. Типология и конструкция храмов.
3. Архитектура. Сложение и основные этапы развития архитектуры.
4. Нарастание самостоятельного значения конструкции.
5. Материалы и строительная техника.
6. Появление римского бетона.
7. Внутреннее пространство.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.

4. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
5. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов / Т. В. Ильина. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1996

Тема 4. Искусство Римской империи

Искусство Римской империи. Решение задач архитектурного убранства Рима как главного города государства. Широкая постановка градостроительных проблем: идеология, эстетика, комфорт. Колизей и Пантеон — вершины римского строительного искусства. Решение темы триумфа в римской архитектуре (форумы и триумфальные арки). Основные черты исторического повествовательного скульптурного рельефа. Проблема сходства в римском портрете эпохи империи и тенденции к идеальной абстракции. Эволюция римского портрета. Конный памятник Марку Аврелию. Римская мозаика. Искусство римских провинций. Ансамбли Баальбека и Пальмиры. Взаимодействие римских, эллинистических и местных традиций в памятниках римских восточных провинций. Фаюмский портрет и его эволюция. Историческое значение искусства античного мира.

Вопросы для самопроверки:

1. Идея господства римлян над другими народами.
2. Новый политический строй.
3. Завоевания Рима, расширение границ.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009

5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1996
7. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 5. Раннехристианское искусство.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Принципы периодизации и региональные особенности средневекового искусства. Кризис античной культуры. Формирование художественных принципов средневекового искусства на основе христианской идеологии.

Исторические особенности развития Восточной Римской империи. Неразрывная связь византийской художественной культуры с античными традициями. Исторические основы периодизации византийского искусства. Торжество христианской идеологии. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства.

Искусство Восточной Римской империи в V—VII вв. Восточные провинции — Сирия, Палестина, Египет — и их значение в развитии ранневизантийского искусства. Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы).

Вопросы для самопроверки:

1. Формирование основ средневекового сознания и искусства.
2. Искусство IV VII вв.: сложение основных типов построек и изображений, проблема заимствования архитектурных и изобразительных форм из античного языческого искусства.
3. Катакомбы. Центрическая и базиликанская архитектура: два пути развития (Запад и Восток).
4. Базилика — основной тип западного христианского храма, влияние римской типологии и нововведения.
5. Тип купольной базилики как промежуточный между базиликальным и складывающимся в Византии крестово-купольным храмом. Мавзолей Галлы Платидии в Равенне.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 6. История изобразительного искусства Византии. Искусство времени Юстиниана.

Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527—565) в Константинополе. Базиликальные и центрические постройки Равенны V—VII вв. Монументально-декоративная живопись (мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее. фрески церкви Санта Мария Антиква в Риме).

Ранневизантийская иконопись V—VII вв. (иконы в технике энкаустики). Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина, т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида, Евангелие Рабулы).

Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство).

Вопросы для самопроверки:

1. Византийское искусство как тип средневекового искусства.
2. Связь между развитием литургии и религиозного искусства.
3. Обзор византийских архитектурных памятников.
4. Место и значение храма св. Софии Константинопольской в религиозном искусстве.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 7. Эпоха иконоборчества. Византийская эстетика.

Одним из важнейших центров средневекового искусства была Византия – государство, образовавшееся в 395 г. на основе Восточной Римской империи и просуществовавшее до 1453 г. Византийское искусство – важная ступень в развитии средневековой художественной культуры.

В искусстве выражено стремление к возвышенной одухотворенности образа человека, подчеркнуты значение этического начала, способность человека к высокому нравственному подъему. Лучшие произведения византийских мастеров и теперь поражают глубиной постижения человеческих чувств и мыслей, нравственной красотой. Становление раннего феодализма в Византии (конец VII – начало IX вв.) сопровождалось глубокими социальными конфликтами, проявившимися в религиозно-еретических движениях крестьянско-плебейских слоев общества – иконоборчестве и павликианстве, – которые охватили прежде всего византийский Восток. Народ выступил против социального неравенства, церковной иерархии, против монастырей, отрицал возможность изображения божества в человеческом облике. Период иконоборчества длился с 726 до 843 г. Борьбу иконоборцев поддерживали и императоры, заинтересованные в укреплении военно-земледельческой знати, извлекавшей большую выгоду из борьбы против папства и монастырского землевладения. В иконоборчестве возродились светская традиция античного искусства, мотивы эллинистических декоративных росписей, народного искусства Востока, абстрактной символики. С движением иконоборчества связан расцвет книжного орнамента. После разгрома феодальной реакцией народного движения вновь было восстановлено иконопочитание, народное влияние в искусстве оттеснено.

Вопросы для самопроверки:

1. Иконоборчество, его причины и специфика.
2. Иконопочитание и его значение для последующей истории византийского искусства.
3. Религиозно-политическое движение иконоборчества (VIII—• IX вв.) и его влияние на развитие византийского искусства.
4. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и закрепление христианской иконографии.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 8. Эпоха Македонского ренессанса.

«Македонский ренессанс». Искусство эпохи Юстиниана как образец для византийских «ренессансов» последующего времени. Монументальное искусство средневизантийского периода. Мозаики Дафни и Хозиос Лукас в Фокиде. Крестовокупольный храм и его изобразительная программа. Искусство 11 века; нарастание спиритуализации и отвлеченности в его художественном языке. Комниновская икона. Икона Богородицы Владимирской (ГТГ) и св. Григория Чудотворца (Эрмитаж).

Расцвет византийской культуры и искусства в IX—XII вв. (т. н. «македонский» и «комниновский» периоды). Особенности византийского крестово-купольного храма IX— XII вв. (Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафни близ Афин, церковь Феодора в Афинах). Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма (мозаики Софии, церкви монастыря Хозиос

Лукас, церкви монастыря Дафни). Книжная миниатюра IX—XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назнанзина, «Парижская псалтырь», «Менология» Василия И). Памятники иконописи IX—XII вв. (иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская богоматерь»).

Вопросы для самопроверки:

1. Особенности византийского крестово-купольного храма IX—XII вв. (Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафни близ Афин, церковь Феодора в Афинах).
2. Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма (мозаики Софии, церкви монастыря Хозиос Лукас, церкви монастыря Дафни).
3. Книжная миниатюра IX—XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назнанзина, «Парижская псалтырь», «Менология» Василия И).
4. Памятники иконописи IX—XII вв. (иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская богоматерь»).

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 9. Палеологовский ренессанс.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Падение Византийской империи. Восстановление империи во время правления династии Палеологов. Подъем византийского искусства и культуры Палеологовского времени (1261 —1453). Развитие культового зодчества

(перестройка церкви Кахрие Лжами). Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV вв. (икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы). Книжная миниатюра. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV вв. (икона «Христос Пантократор»). Влияние византийской живописи палеологовского времени на развитие искусства стран Балканского полуострова, на живопись и миниатюру Древней Руси.. Декоративно-прикладное искусство. Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Вопросы для самопроверки:

1. Восстановление империи.
2. Палеологовское искусство в его важнейших памятниках.
3. «Палеологовский ренессанс», его образные основы и художественное значение.
4. Ансамбль Кахрие-Джами. Икона «Двенадцать Апостолов» (ГМИИ).
5. Искусство второй пол. 14 века. Исихазм и его роль в развитии поздневизантийского искусства.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

3 Семестр.

Искусство Средних веков

Тема 1. История изобразительного искусства средневековья в западной и центральной Европе. Дороманское искусство.

Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки культуры и искусства западноевропейского средневековья.

Поздний Рим и античные истоки искусства средних веков.

Раннехристианское искусство как проявление распада античной художественной культуры. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Монументальная живопись раннего средневековья.

Культура и искусство «варварских» государств империи франков в V—X вв. Европа в эпоху «великого переселения народов» (конец IV— V вв.). Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств. Возникновение и христианизация европейских королевств. Города и монастыри – культурные центры средневековой Европы

Вопросы для самопроверки:

1. Понятия «средневековье», «средневековое искусство»
2. Система художественных направлений эпохи Средневековья.
3. Своеобразие средневекового мировоззрения.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.

6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 2. Франкское искусство эпохи Меровингов

Раннее Средневековье. Роль церкви в становлении и развитии культуры варварских государств. Искусство эпохи Меровингов. Архитектура. Расцвет декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Орнамент.

Вопросы для самопроверки:

1. Великое переселение народов.
2. Варварский орнамент в декоративно-прикладном искусстве и книжная миниатюра. Евангелие Дарроу.
3. Вырождение архитектуры и скульптуры.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П.История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 3. Искусство эпохи Каролингов.

Искусство эпохи Каролингов. Феномен «Каролингского возрождения». Обращение к античной раннехристианской традиции и искусству Византии. Архитектура. Аахенская капелла. Базилики. Каменные строения аббатств и монастырей. Возрождение форм монументальной живописи. Книжная миниатюра эпохи Каролингов, ее основные школы. Искусство Германии при Оттоне I и его наследниках. Смысл термина «оттоновское возрождение».

Архитектура. Формирование основных элементов средневекового храма. Монументальная живопись и скульптура. Расцвет книжной миниатюры.

Вопросы для самопроверки:

1. Отказ от иконопочитания и его последствия для изобразительного искусства.
2. Устойчивые черты стиля западноевропейской миниатюры, складывающиеся в каролингском искусстве.
3. Функциональные отличия иконографических норм в Византии и на Западе — результат духовных расхождений двух христианских культур.
4. Основные черты декоративно-прикладного искусства Каролингов.
5. «Абсолютизация» каролингской архитектуры.
6. Роль каролингских образцов и византизирующие тенденции в живописи.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 4. Романское искусство Франции, Германии.

Развитие Средневековья. Романское искусство. Происхождение и смысл термина «романика». Романское искусство как синтез искусства варварских народов и Византии. Общеευропейский характер романского стиля и локальные школы. Архитектура. Замок. Город в эпоху зрелого феодализма. Утверждение формы базилики в церковной архитектуре. Храм-крепость. Стена и свод — как конструктивная основа зодчества. Взаимоотношение массы и пространства в романской архитектуре. Романский храм как основа

синтеза искусств. Скульптура. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Преобладание выразительного начала в романском искусстве.

Вопросы для самопроверки:

1. Происхождение термина «романский» и его условность.
2. Технический и художественный смысл романской архитектурной системы; проблема сводчатой базилики как центральная для романики.
3. Историческое происхождение романской базилики: античные, раннехристианские, сиромалоазийские истоки этой формы. Типологические и иконографические особенности романского храма. Паломнические базилики.
4. Романская архитектурная система как первая зрелая стилистическая система западноевропейской архитектуры.
5. Романская архитектура Франции.
6. Клюнийский орден и клюнийский собор.
7. Цистерцианский орден и его строительство.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 5. Романское искусство Италии, Испании, Англии

Архитектура Южной Италии. Собор Святого Марка. Церковь Сан Миниато аль Монте. Собор и башня в Пизе. Церковь Сан Амброджо. Собор в Модене. Рельефы Моденского собора. Рельефы Бенедетто Антелами. Мозаики в Чефалу. Реконкиста. Дворец Алькасар в Сеговии. «Портик Славы» церкви Сантьяго-де-Компостела. Росписи церкви Сан Клементе в Тауле. Великая хартия вольностей. Собор в Дерхеме.

Вопросы для самопроверки:

1. Национальные школы Италии, Испании, Англии.
2. Романская архитектура Италии. Соборные комплексы в Парме и в Пизе.
3. Итальянская скульптура романской эпохи. Скульптуры Пармского баптистерия..
4. Архитектура Испании: дворец Алькасар и церковь Вера Крус в Сеговии, церковь Сантьяго-де-Компостела.
5. Росписи церкви Сан Клементе в Тауле, капеллы Сан исидро в Леоне.
6. Основные черты английского зодчества романского периода. Собор в дерхеме, собор в Иле.
7. Развитие английской книжной миниатюры.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 6. Готическое искусство. Готика Франции

Происхождение и смысл термина «готика». Ведущая роль города в формировании основ готического искусства. Архитектура, ее ведущая роль в искусстве XIII – XV вв. Готический храм-базилика, его конструктивная основа. Каркасная конструкция. Свод на нервюрах, аркбутан, контрфорс. Взаимоотношение массы и пространства в готическом храме. Новый образ западноевропейского христианского храма. Архитектура как основа синтеза искусств.

Скульптура. Рельеф и круглая пластика. Монументальная живопись. Преобладание витража. Разнообразие тематики в изобразительном искусстве. Появление реалистических элементов. Скульптурный портрет. Жанровые сцены в миниатюре и рельефных композициях. Общоевропейский характер готического стиля и искусство локальных центров. Выдающиеся памятники эпохи развитого средневековья. Собор Парижской Богоматери. Шартрский собор. Собор в Реймсе. Декор Реймского собора. Книжная миниатюра. Псалтырь Людовика Святого.

Вопросы для самопроверки:

1. Происхождение и условность термина. Периодизация.
2. Отличия от романского стиля: смена конструкции с монолитно-оболочной на каркасную. Работа основных элементов конструкции.
3. Гипотезы о происхождении нервюрного крестового свода.
4. Особенности плана собора, интерьерных решений, применение витражей, организация фасадов (на примерах крупнейших французских памятников и их стилистической эволюции).
5. . Сосуществование «идеализма» и «натурализма» в готической скульптуре.
6. Влияние Франции на развитие готического стиля в европейской архитектуре.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.

2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 7. Готическое искусство. Готика Германии

Особенностью германской готики является новый тип однобашенного храма. Собор во Фрейбурге. «Кирпичная готика». Кельнский собор. Декор собора в Наумбурге. Рельефы «Страстей Христовых».

Вопросы для самопроверки:

1. Позднероманская инерция и французские влияния.
2. Тип зального храма.
3. «Кирпичная готика» как упрощенный вариант и его «география».
4. Роль скульптуры в немецких соборах, смена устойчивых мест декорации (отдельно стоящие фигуры и группы, летгнеры).

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 8. Готическое искусство. Готика Англии, Испании, Италии

Готика Англии возникла в конце 12 в. И просуществовала до 16 в.
Характеристика архитектуры. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне.
Кентерберийский собор. Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне.
Готическая скульптура Англии. Книжная миниатюра. «Псалтырь королевы Марии». В готическую эпоху наиболее активно формируются испанская культура. Стиль «мудехар». Шелковая биржа в Валенсии. Ретабло. Миланский собор. Дворец дождей.

Вопросы для самопроверки:

1. Феномен стиля «интернациональной готики» в архитектуре и скульптуре.
2. «Интернациональная готика» около 1400 г. как единый живописный стиль для стран Западной Европы.
3. Влияние цистерцианской архитектуры. Готическая стадия «инкрустационного стиля».
4. Венецианская готика и византийско-арабские влияния.
5. Готическая живопись. Сложение живописного алтаря под воздействием Италии.
6. Книжная миниатюра.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

4 семестр.

Искусство Возрождения

Тема 1. История изобразительного искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс

Введение. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении. Историческое значение Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Хронологические рамки. Периодизация эпохи Итальянского Возрождения. Научно-философские основы Возрождения. Гуманизм. Неоплатонизм. Антропоцентризм. Обмирщение культуры и искусства. Место античной культуры в системе ценностей Итальянского Возрождения. Взаимоотношение науки и искусства в эпоху Возрождения. Рационализм как одна из основ мировоззрения эпохи. Утверждение реалистического метода в живописи. Обогащение видов и жанров изобразительного искусства, возрождение классического языка архитектурных форм. Исторические корни, общие закономерности и национальные особенности Возрождения.

Формирование социальных, политических и экономических, рост светских элементов в городской культуре. Творчество Данте, Петрарки и Боккаччо, становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Развитие локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Флоренция—ведущий центр передовой итальянской культуры и искусства. Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII—XIV вв. Джотто — реформатор итальянской живописи треченто. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Итальянская скульптура XIII—XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано). Художественное своеобразие сиенской школы треченто. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Позднегоготическое искусство Италии рубежа XIV—XV вв. Расцвет итальянских городов. Развитие гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения. Утверждение принципов гуманизма и нового искусства в культуре Флоренции XV в., своеобразие исторического развития флорентийской художественной школы. Связь науки с искусством. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л. Б. Альберти).

Вопросы для самопроверки:

1. Значение термина «Возрождение» применительно к исторической эпохе, культуре, искусству. Итальянское искусство — классический пример искусства эпохи Возрождения.

2. Особенности экономического и политического развития Италии, городская и придворная культура, художественные центры.
3. Гуманизм, воздействие «новой философии жизни и истории» (Г. Барон) на становление и развитие искусства Возрождения.
4. Основные элементы художественного языка ренессансного искусства.
5. Роль античных образцов. Теория «подражания природе», линейная перспектива с единой точкой схода, иллюзорное воспроизведение объема. Изменение традиционной иконографии. Христианская и античная символика, аллегорические изображения. Религиозное и светское в искусстве Возрождения.
6. Периодизация искусства итальянского Возрождения и ее принципы
7. Искусство проторенессанса.
8. Программа нового художественного видения мира и человека в творчестве Джотто, реформа Джотто.
9. Формирование художественных школ: флорентийской, сиенской.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 2. Искусство раннего Возрождения

Архитектура раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для

воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Творчество Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) зданий.

Скульптура раннего Возрождения. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении природы и на обращении к античным традициям, в творчестве Донателло — ведущего мастера ренессансной пластики XV в. Развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) в творчестве Л. Гиберти, Я. делла Кверчи и А. Верроккио.

Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Мазаччо — основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Художники-экспериментаторы — П. Уччелло, А. дель Кастаньо, А. Бальдовинетти. Средневековая мистика и реализм в искусстве Фра Анджелико. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV—XVI вв. Творчество С. Боттичелли.

Сиенская школа XV в. (Сассетта, Джованни да Паоло и др.). Живопись раннего Возрождения в Северной и Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франческа, его интерес к проблемам передачи света и воздуха, его учение о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Археологические увлечения А. Мантеньи, его страстный интерес к античности. Гравюры Мантеньи. Умбрийская школа XV в. Культура и искусство раннего Возрождения в Венеции. Своеобразие исторического развития венецианской художественной школы. Творчество Дж. Беллини, его интерес к пейзажу и портрету. Развитие венецианского колоризма и ренессансного реализма в творчестве В. Карпаччо. Связь искусства Антонелло да Мессины с художественной культурой Нидерландов. Портреты Антонелло да Мессины. Вклад искусства и культуры раннего Возрождения в развитие мирового искусства.

Вопросы для самопроверки:

1. Искусство и ремесло.
2. Художественный замысел и его исполнение. Критерии оценки произведения.
3. Заказчики, их меняющиеся вкусы и влияние на искусство.

4. Социальный статус художника.
5. Типология и основные художественные проблемы раннеренессансной скульптуры. Статуя, рельеф-картина, медаль, надгробие, скульптурный портрет, конный монумент.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 3. История изобразительного искусства периода высокого Возрождения в Италии

Расцвет искусства Высокого Возрождения как итог всего предшествующего развития итальянской культуры. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности, гармонического единства мироздания.

Творчество Д. Браманте и А. Палладио — высшие достижения архитектурной мысли эпохи. Творчество Леонардо да Винчи — основоположника искусства Высокого Возрождения. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо. Его творческий метод и основные направления деятельности (живопись, скульптура, архитектура). Влияние Леонардо на развитие итальянского искусства первой половины XVI в. Творчество Рафаэля Санти, воплощение гуманистических идеалов эпохи в его монументальных и станковых произведениях. Рафаэль — портретист. Рисунки Рафаэля. Архитектурное творчество Рафаэля. Школа Рафаэля. Выражение гуманистических представлений и гражданственных идеалов времени в скульптурных и живописных произведениях Микеланджело. Микеланджело и античная традиция. Основные скульптурные и живописные произведения мастера. Трагический характер его позднего творчества.

Микеланджело — рисовальщик. Архитектурные произведения. Влияние Микеланджело на современную ему художественную жизнь Италии.

Вопросы для самопроверки:

1. Достижения мастеров Высокого Возрождения и их значение для развития итальянского и мирового искусства.
2. Творчество Д. Браманте. Проектирование и строительство собора св. Петра
3. Творчество Микеланджело — одна из вершин реализации возможностей скульптуры. Ведущие памятники. Живопись Микеланджело: тематика, композиционные приемы, формально-стилистические особенности. Микеланджело-архитектор.
4. Леонардо да Винчи: двуединство «художника-ученого» и «ученого-художника». Новые творческие приемы.
5. Рафаэль Санти: росписи ватиканских станц — вершина творческого развития. Другие интерьерные росписи, алтарные картины.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 4. История изобразительного искусства периода Позднего Возрождения

Искусство средней Италии и Ломбардии. Венецианская школа XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Колоризм Тициана, полнокровность его художественного языка. Тициан—

портретист. Венецианское искусство в конце XVI в. Творчество Я. Тинторетто и П. Веронезе. Брешианская школа.

Экономический, политический и идейный кризис в Италии в конце XVI в. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

Вопросы для самопроверки:

1. Изменения в мировоззрении, новые представления о мире и месте человека в нем. Реформация и контрреформация. Тридентский собор.
2. Возрождение в Венеции. Архитектура. Джорджоне.
3. Венецианская школа живописи в период позднего Возрождения. Дальнейшее развитие венецианского колоризма и выразительных возможностей масляной живописи в произведениях Тициана.
4. Творчество Паоло Веронезе и вкусы патрицианской Венеции. «Пир в доме Левия». Росписи виллы Барбаро в Мазер.
5. Творчество Якопо Тинторетто и новые тенденции в венецианской живописи XVI в. Особенности построения композиции, свет и цвет в живописи мастера. Работы для Скуола ди Сан Рокко. «Тайная вечеря» из церкви Сан Джорджо Маджоре.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 5. История изобразительного искусства Испании

Характерные черты. Главные представители классического направления в архитектуре Хуан Эррера, в скульптуре Алонсо Берругете, в живописи Алонсо Санчес Коэльо и Эль Греко.

Вопросы для самопроверки:

1. Влияние церквей, монастырей на развитие живописи.
2. Влияние итальянского ренессанса на развитие архитектуры. Стиль платереск. Зависимость форм стиля от территории распространения.
3. Стиль «эрререск» произошел от главного представителя в архитектуре Хуан де Эррера.
4. Творчество крупного испанского скульптора Алонсо Берругете.
5. Искусство маньеризма оказалось ближе по духу испанской живописи. Творчество Хуана Хуанеса.
6. Развитие портретного жанра. Творчество Алонсо Санчес Коэльо, Хуана Пантохи де ла Крус.
7. Мистически-религиозная живопись Луиса де Моралеса.
8. Творчество величайшего испанского художника Эль Греко.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010

Тема 6. История изобразительного искусства Северного Возрождения. Искусство Нидерландов.

Формирование и постепенное укрепление бюргерской культуры в нидерландских городах. Появление новых черт в искусстве Нидерландов. Пробуждение интереса к образному отражению в искусстве многообразия мира, различных проявлений человеческой индивидуальности. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в нидерландской религиозной живописи.

Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV—XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги, К. Слютер). Ян ван Эйк — основоположник ренессансного искусства Нидерландов.

Сосуществование реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV—XVI вв. Творчество Р. ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга.

Развитие портрета. Образ мира в нидерландском искусстве Возрождения. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм и фантастика в творчестве И. Босха. Искусство Питера Брейгеля Старшего как отражение идей нидерландской буржуазной революции. Образ природы в искусстве Брейгеля.

Вопросы для самопроверки:

1. Культурно-историческое понятие «Северное Возрождение». Хронология и топография. Стадиальное отличие заальпийского искусства XV в. от итальянского раннего Возрождения. Идея религиозного «обновления».
2. Тенденции развития искусства Северной Европы в эпоху раннего Возрождения.
3. Проблема «интернационального маньеризма».
4. Нидерланды. Архитектура. Собор в Антверпене. Ратуша в Брюсселе.
5. Живопись: понятие *arg nova*, открытие мира, человек как маленькая частица Вселенной, станковая картина, техника масляной живописи, ее изобразительные возможности, соотнесенность с культурными тенденциями.
6. Мастер из Флемаля. Особенности бюргерского течения в живописи. Творчество Г. и Я. ван Эйков: Гентский алтарь.

7. Варианты ars nova в творчестве И. Босха. Сюжетная основа картин. Фантасмагории Босха. Особенности построения триптихов.
8. Г. Мемлинг. Рогир ван дер Вейдена. Гуго Ван дер Гус. Алтарные композиции.
9. Особенности позднего Возрождения в творчестве Питера Брейгеля Старшего.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 7. История изобразительного искусства Возрождения Германии

Исторические особенности политического и культурного развития Германии на рубеже XV—XVI вв. Социальная и идейная борьба в Германии в период Возрождения. Движение реформации и его влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Альбрехт Дюрер — ведущий представитель немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Дюрер — рисовальщик. Творчество М. Грюневальда, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

Вопросы для самопроверки:

1. Политические и экономические предпосылки формирования немецкого Ренессанса.
2. Конгломерат идей позднего средневековья, гуманизма и Реформации в немецкой культуре.

3. «Изенгеймский алтарь» Грюневальда.
4. Портреты Ганса Гольбейна Младшего.
5. Кратковременность немецкого Возрождения.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 8. История изобразительного искусства Возрождения Франции

Франция. Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV в. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Французский карандашный портрет XVI в. Развитие жанра портрета во французской живописи XVI в. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона и Ж. Пилона. Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Лувр (Пьер Леско, Ж. Гужон).

Вопросы для самопроверки:

1. Основные этапы и национальные особенности Возрождения во Франции.

2. Творчество крупных французских зодчих: Пьеро Леско, Филибера Делорма.
3. Реалистические тенденции в творчестве Жана Фуке.
4. Расцвет портретной живописи благодаря Жану Клуэ, Франсуа Клуэ.

Победу ренессансного мироощущения во французской пластике связывают с именем Жана Гужона и Жермена Пилона.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 9. История изобразительного искусства Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии

Основные черты английской архитектуры. Уоллатон Холл - графство Ноттингемшир. Миниатюрист Исаак Оливер и Николас Хиллиард. Мраморная капелла в Эстергоме. «Мадонна Батори». Бенеш Райт. Мастер Литомержицкого алтаря. Павел из Левочи. Замок Вавел. Францишек Флорентчик. Габриэль Слоньский. Вит Ствош. Ян Жерницкий. Станислов Самостшельник.

Вопросы для самопроверки:

1. Основные черты стиля Возрождения в Англии. Уоллатон Холл (графство Ноттингемшир), Монтаяут Хауз (графство Сомерсет).
2. Мастера английской портретной миниатюры – Николас Хиллиард, Исаак Оливер.
3. Основные черты искусства Венгрии. Творчество лучшего миниатюриста Венгрии Аттаванте дельи Аттаванти.

4. Основные черты искусства Чехии. Творчество национального архитектора Чехии Бенеша Райта, Томаша Яроша, Лаврентия Кржичко.
5. Неизвестный Мастер Литомержицкого алтаря, где на внутренних створках изображены сцены из жизни Марии, а на внешних – сцены страстей Христа.
6. Основные черты искусства Словакии. Строительство ратуш в Словакии в Банска Бистрице, в Левоче, в Прешове.
7. Скульптура Павла из Левочи.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Т. В. Ильина История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

5 семестр

Искусство Барокко

Тема 1. История западноевропейского изобразительного искусства XVII в. Сложение национальных школ. Искусство Италии XVIII в.

Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Архитектурные и декоративные ансамбли барокко. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Портретное творчество Бернини.

Болонская школа. Основные направления изобразительного искусства Италии XVII в. Болонская академия братьев Караччи и сложение академического направления в живописи Италии. Эклектичность творческого метода болонского академизма. Творчество братьев Карраччи и

их последователей: Гвидо Рени, Гверчино и Доменкино. Монументально-декоративная живопись барокко: декоративные росписи Пьетро де Кортоне, Джованни Б. Гаулли, Андреа Поццо и др. Живопись Венеции и Генуи XVII в. (Лука Джордано, Бернардо Строцци и др.). Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII — начала XVIII в. Пейзажи Сальватора Розы и Алессандро Маньяско. Реалистическое искусство болонского живописца Джузеппе Мария Креспи.

Караваджизм. Реализм Микеланджело да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Орацио Джентилески. Джованни Баттиста Караччоло. Бартоломео Манфреди. Орацио Борджанни.

Вопросы для самопроверки:

1. Контрреформация и ее влияние на развитие искусства. Расцвет национальных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой.
2. Барокко и его специфика. Создание градостроительных ансамблей. Возникновение барочного храма и его развитие.
3. Искусство Италии XVI в.
4. Джованни Лоренцо Бернини — крупнейший мастер барокко.
5. Творчество Франческо Борромини.
6. Болонский академизм. Творчество братьев Карраччи.
7. Микельанджело Меризи да Караваджо и революционность его реформы.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.

6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010 Литература:

Тема 2. История изобразительного искусства Голландии XVII В.

Образование Голландии. Расцвет экономики и торговли, подъем национальной культуры, развитие науки и материалистической философии. Живопись — ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта (проблема художественной специализации).

Историческая периодизация голландского искусства XVII в. Творчество Франса Хальса — основоположника реалистического портрета XVII в. и развитие голландской национальной художественной школы. Расцвет бытового жанра — самого популярного в голландской живописи, определившего специфику ее развития. Поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни (творчество А. Остаде, Г. Терборха, Г. Метсю, П. де Хооха, Вермера Делфтского). Развитие реалистического голландского пейзажа в творчестве Я - ван Гойена, М. Хоббема, Я. ван Рейсдалл и др. Голландский натюрморт, его основные виды и художественная специфика (натюрморты П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерема и В. Кальфа).

Творчество Рембрандта Херменса ван Рейна — вершина европейской реалистической живописи XVII в. Внутренний мир человека, разнообразие и глубина его душевных переживаний—основное содержание его искусства. Художественная система Рембрандта. Роль света в его искусстве. Рембрандт — колорист. Исторические, мифологические и жанровые полотна. Портрет. Рисунки и офорты.

Вопросы для самопроверки:

1. Бюргеры, голландский магистрат – заказчики произведений искусства.
2. Станковая живопись – главное достижение голландского искусства XVII в.
3. Портретный жанр. Творчество Франса Халса.
4. Пейзажный жанр. Творчество Якоба Ван Рейсдала. Марина.
5. Анималистический жанр. Альберт Кейп.
6. Натюрморт. Питер Клас. Виллем Хеда. Адриан Ван Остаде.
7. Малые голландцы. Ян Стен. Герард Терборх. Питер де Хох. Ян Вермер Делфтский.

8. Творчество Рембрандта.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 3. История изобразительного искусства Фландрии XVII в.

Нидерландская революция конца XVI в. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли родовой аристократии и богатого патрициата в общественной жизни страны. Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в.

Барокко — господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII в. Полнокровный реализм, жизнерадостность и торжественная праздничность фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы XVII в. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на развитие фламандской живописи. Творчество Антониса ван Дейка и его значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Демократическое искусство Якоба Иорданаса. Художественные особенности фламандского натюрморта (творчество Франса Снейдерса). Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувэра (Броувера) и Давида Тенирса Младшего.

Вопросы для самопроверки:

1. Расцвет фламандского искусства.
2. Универсальность таланта Питера Пауля Рубенса.
3. Произведения «стеновского» периода.
4. Произведения антверпенского периода.

5. Творчество Антониса Ван Дейка.
6. Глава фламандской школы, последователь Рубенса – Якоб Йорданс.
7. Жанровая живопись Адриана Броувера, Дэвида Тенирса.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 4. История изобразительного искусства Испании XVII В.

Особенности исторического развития Испании. Значение реконкисты и создания национальной культуры. Золотой век испанского искусства. Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614). Субъективно-мистический, трагический характер его творчества. Творчество Эль Греко — отражение кризиса гуманистических идеалов в испанском искусстве рубежа XVI—XVII вв. Реалистическое искусство Севильи и Валенсии — ведущих художественных центров Испании. Особенности композиционного и колористического решения. Психологическое развитие характеров. «Святые Петр и Павел». Портреты «инквизитора Ниньо де Гевара», «Ортенсио Парависино» Хусепе Рибера (1591 – 1652). Эмоциональность образов, использование народных типов в религиозной тематике: «Св.Иероним в келье», «Св. Инесса», «Хромоножка». Франсиско Сурбаран (1598 – ок. 1664). Сочетание аскетической суровости, элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. «Посещение св. Бонавентуры Фомой Аквинским». Сурбаран – мастер натюрмортов и портрета. Сдержанное спокойствие, простота и монументальность его композиций. Мягкость, теплота в образах позднего творчества. «Отрочество Марии». Диего Веласкес (1599 – 1660) – величайший испанский художник, один из крупнейших мастеров европейского реализма. Реалистическое искусство Диего Веласкеса — вершина развития испанской художественной школы XVII в. Воздействие демократических традиций испанского искусства

и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи, обращение к сценам из народной жизни, создание мифологических, исторических и жанровых полотен. Глубина психологического анализа в его полотнах. Веласкес — колорист. Влияние творчества Веласкеса на европейскую живопись XVIII—XIX вв. Диего Обращение к бытовым и народным темам. Утверждение духовной красоты и достоинства человека труда. «Завтрак», «Водонос» Работа в качестве придворного художника в Мадриде. Мифологические сюжеты: «Вахх». Историческая живопись. «Сдача Бреды». Поздний период творчества. «Менины», «Пряхи», «Венера перед зеркалом». Мастерство Веласкеса - портретиста: портрет «Папы Иннокентия X», «Оливареса». Серия портретов шутов и карликов. «Эль Примо». Портреты Филиппа IV». Значение творчества Веласкеса для развития европейского реалистического искусства. Э. Мурильо (1617 – 1632)- «Мальчик с собакой»

Вопросы для самопроверки:

1. Период блестящего расцвета испанского искусства.
2. Специфические черты испанского искусства: демократизм и утонченный интеллектуализм.
3. Творчество Эль Греко (1541-1614) отличает аристократизм, утонченность, интеллектуальность, страстность и пылкая фантазия. Трагизм образов Эль Греко, их повышенная выразительность отразили дух современной ему эпохи – кризис гуманистических идеалов.
4. Творчество Хусепе де Рибера – крупного испанского живописца и графика.
5. Творчество Франсиско Сурбарана – мастера натюрмортов и портрета.
6. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской живописи. Веласкес – представитель реализма. Глубина психологического анализа в произведениях Веласкеса и чеканная отточенность характеристик. «Сдача Бреды» (1634-1635), «Портрет инфанта Фердинанда» (1632), «Портрет папы Иннокентия X» (1650), «Менины» (1656).
7. Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо – представитель сеvilьской художественной школы.
8. Творчество мастеров испанской пластики: Григорио Фернандеса, Хуана МартинесаМонтаньеса, Педро де Мена.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010 Литература:

Литература:

Тема 5. История изобразительного искусства Франции первой половины XVII в.

Франция — классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургии, архитектура и изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Классицизм — ведущий стиль французского искусства XVII в. Связь эстетики классицизма с философией рационализма. Поиски универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения.

Никола Пуссен — основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах. Пуссен — рисовальщик. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII — XIX вв. Классицистический пейзаж в творчестве Клода Лоррена.

«Живописцы реальности» и их значение в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII в. Творчество Ж- де Латура и братьев Ленен.

Вопросы для самопроверки:

1. Влияние социально - экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства.

2. Архитектура. Городское жилое строительство. Появление барочных элементов в начале 17 в.
3. Живопись. Роль провинциальных художественных школ.
4. Основные стилевые направления.
5. Придворное монументально – декоративное искусство, Симон Вуэ.
6. Основные черты реалистического течения. Жорж де Латур.
7. Крестьянский жанр в творчестве Луи Ленена.
8. Демократизм и тонкость колористического решения. Жак Калло (1592 – 1635).
9. Основные черты классицизма 17в.
10. Никола Пуссен (1594 – 1665) – величайший художник Франции 17в.
11. Классические пейзажи Клод Лоррен

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 6. История изобразительного искусства Франции второй половины XVII в.

Искусство и культура Франции в период правления Людовика XIV. Роль Академии живописи и скульптуры в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Французский портрет второй половины XVII в. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж. А. Мансар). Восточный фасад

Лувра (К. Перро). Шарль Лебрен. Пьер Миньяр. Портрет. Иасент Риго. Никола Ларжильер. Скульптура. Франсуа Жирардон. Антуан Куазевокс. Пьер Пюже. ДПИ. Андре Шарль Булля.

Вопросы для самопроверки:

1. Главная задача искусства – прославление абсолютизма.
2. Архитектура созданная Луи Лево, Жюлем Мансаром, Клодом перро, Франсуа Блонделем.
3. Живопись Шарля Лебрена, Пьера Миньяра.
4. Портретный жанр связан с именами Иасента Риго, Никола Ларжильера.
5. Пластическое искусство Франсуа Жирардона, Антуана Куазевокса. Пьера Пюже.
6. Развитие декоративно-прикладного искусства связано с мастером Андре Шарлем Буллем и жаном Береном.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 7. Изобразительное искусство Западной Европы XVIIIв. Искусство Франции XVIIIв.

Историческая периодизация и основные художественные центры европейского искусства XVIII в. Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Общеευропейское значение французской культуры и искусства. Стилистическое многообразие французского искусства (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм и

предромантизм). Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720—1740 гг.

Идеи Просвещения и развитие классицизма в архитектуре Франции второй половины XVIII в. Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суффло и др.). Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессю-депортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Антуан Ватто — крупнейший представитель французского искусства XVIII в. Его обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Ватто — рисовальщик. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730—1740 гг. Франсуа Буше. Его творчество «первого художника» двора Людовика XV. Эволюция искусства рококо в творчестве Оноре Фрагонара. Предромантические черты портретного творчества Фрагонара. Архитектурные пейзажи Юбера Робера.

Поэтизация нравов «третьего сословия» в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена и Жана Батиста Греза. Натюрморты Шардена. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза. Французский портрет XVIII в. (Морис Кантен де Латур). Монументальная, станковая и декоративная пластика (творчество Этьена Мориса Фальконе и Жана Антуана Гудона).

Вопросы для самопроверки:

1. Формирование стиля рококо.
2. Влияние рококо в архитектуре. Жан Куртон. Жермен Бофран. Эммануэль Эре де Корни. Жак Анж Габриэль. Жак Жермен Суффло. Жак Гондуэн. Клод Никола Леду.
3. Реалистические тенденции в творчестве Антуана Ватто. Рисунок и его значение.
4. Творчество Франсуа Буше, Жана – Оноре Фрагонара.
5. Демократизм, простота и естественность искусства Жана-Батиста Шардена.
6. Морализация в творчестве Жана-Батиста Греза.

7. Портретный жанр.
8. Пейзажный жанр.
9. Развитие скульптуры.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 8. История изобразительного искусства Англии XVIII в.

Англия. Революция 1640—1660 гг. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической политической экономии, распространение идей Просвещения).

Уильям Хогарт — основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта. Обличение пороков английского общества. Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX в., на становление политической и бытовой карикатуры.

Расцвет портретного жанра в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса и Г. Реберна. Своеобразие английского группового портрета XVIII в.

Теория и практика классицизма в английской архитектуре XVIII в. Английское палладианство. Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма. Творчество Г. Вуда, У. Кентэ, Дж. Джиббса, Р. Адама.

Вопросы для самопроверки:

1. Политические и экономические предпосылки развития искусства.
2. Перелом в развитии архитектуры тесно связан с Джоном Ванбру.
3. Архитектура Джеймса Гиббса. Уильяма Кента, Роберта Адама.
4. Живопись Уильяма Хогарта.
5. Творчество Джошуа Рейнолдса.
6. Творчество Томаса Гейнсборо.
7. Творчество Аллана Рэмзея.
8. Графика Джеймса Арделла, Джона Смита.
9. Скульптура Джона Бэкона, Джона Флаксмана.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010 Литература:

6 семестр

Искусство Классицизма

Тема 1. История изобразительного искусства Италии XVIIIв.

Экономический и политический упадок итальянских государств, большей частью утративших свою независимость. Развитие искусства позднего барокко в Риме и Венеции. Монументально-декоративные ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви в Риме). Рим — центр европейской художественной жизни XVIII в. Венецианская художественная школа XVIII в. Творчество Себастьяно Риччи и Джованни Баттиста Пьяццетты. Монументально-декоративная живопись Джованни Баттиста

Тьеполо. Пространственный и живописный размах его иллюзионистических композиций. Рисунки и офорты Тьеполо. Работы Тьеполо за пределами Италии (в Германии, Испании, произведения Тьеполо в России).

Итальянский пейзаж XVIII в. Архитектурные фантазии Джованни Баттиста Пиранези. Развитие жанра архитектурного пейзажа - вехи в творчестве Л. Карлевариса, А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Франческо Гварди, особенности его живописной системы. Значение венецианского колоризма для европейской живописи XVIII—XIX вв.

Вопросы для самопроверки:

1. Социально-экономическое состояние Италии XVIII в.
2. Архитектура Филиппо Ювара, Луиджи Ванвितелли, Никколо Сальви, Алесандро Галилеи.
3. Живопись Венеции представляли Себастьяно Риччи, Джовани Баттиста Тьеполо.
4. Развитие пейзажа связано с именами Антонио Каналетто, Бернардо Белотто.
5. Венецианский портрет в лице Виторе Гисланди, Розальбы Каррьера, Франческо Гварди.
6. Мастер офорта – Джованни Баттиста Пиранези.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010 Литература:

Тема 2. История изобразительного искусства Германии и стран центральной Европы XVII – XVIII вв. Искусство Германии XVII – первой половины XVIII вв.

Немецкое изобразительное искусство 17—18 вв. по своему художественному и общественному значению резко уступает достижениям немецкой музыки и литературы. В 17 в. экономическая разруха препятствовала строительству. Многие немецкие художники вынуждены были покинуть пределы родины и выехать за границу: Эльсгеймер и Лисе — в Италию, Паудисс — в Голландию, Неллер — в Англию. И все же с середины 17 в. наступает новый этап в развитии немецкого искусства — в нем формируются тенденции, получившие продолжение в искусстве позднейшего времени. Официальным господствующим направлением в немецком искусстве становится барокко. Пышное барочное искусство должно было свидетельствовать о силе и славе монархического режима, аристократии и укрепляющегося католицизма.

С конца 17 в. в Германии бурно развивается строительство и в городах и в пригородных резиденциях — чуть ли не каждый немецкий феодал делает попытку создать маленький Версаль в своих владениях. Наибольшее число церквей, дворцов и замков с павильонами в регулярных парках создается в Баварии, Саксонии, Пруссии. На севере Баварии, в Вюрцбурге, местопребывании франконских епископов, работал один из создателей немецкой барочной архитектуры 18 в. — Бальтазар Нейман. Его самым выдающимся сооружением была вюрцбургская Резиденция. Второй выдающийся мастер немецкого барокко — Маттеус Даниель Пеппельман был менее плодовит, чем Нейман, но и единственного оставшегося незавершенным его произведения — ансамбля Цвингера в Дрездене — достаточно, чтобы выдвинуть Пеппельмана в первые ряды немецких архитекторов также Андреас Шлютер, Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф. Развитие скульптуры связано с архитектурой, оформлением интерьеров и экстерьеров зданий. Наиболее ярко представлена братьями Аземами. Другая линия развития пластики получила яркое развитие в творчестве Андреаса Шлютера. Живопись Германии одного направления связана с архитектурой — это монументально-декоративная и портрет — Бальтазар Деннер.

Вопросы для самопроверки:

1. Достижения в искусстве связаны с придворной культурой.
2. Творчество Бальтазара Неймана.
3. Творчество Маттеуса Даниэля Пеппельмана.

4. Мюнхенская и берлинская архитектура.
5. Две линии развития пластики.
6. Два потока развития живописи.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 3. Искусство Германии второй половины XVIII вв.

XVIII в наложил отпечаток на облик немецких городов. Формируется новый тип городского жилого дома. В последней четверти 18 века классический стиль в архитектуре Германии приобретает последовательный и четкий характер. Карл Гонтард явился первым представителем классицизма в берлинской архитектуре. Одновременно работал Карл Готхард Лангханс. Дворей в Верлице отстраивался Вольгельмом фон Эрдмансдорфом.

Антон Рафаэль Менгс (1728—1779), бывший в молодости выдающимся портретистом. Сблизившись с Винкельманом, Менгс стал убежденным приверженцем его доктрины. Отказываясь от барочного иллюзионизма, Менгс строит свой плафон, словно это станковая картина, помещенная на потолке. Аполлон, окруженный музами, изображен на фоне пространственно трактованного пейзажа. Каждая фигура плафона — это воспоминание художника не только об античных, но также о ренессансных или академических образцах.

В Германии XVIII века портрет оказывается областью, в которой усилившиеся к концу столетия реалистические тенденции могли проявиться с наибольшей свободой.

Генриха Даннекера (1758-1841) классицистическая четкость объемов, строгость композиции соединяются с подчеркнутым демократизмом типажа и энергичным выражением прямого, мужественного характера. Портретистом немецкой буржуазии был живописец Антон Граф (1736-1813). Им создана целая галерея современников. В портретах Графа проявляется не лишенное гордости достоинство, которое отличало передовых представителей третьего сословия. Значительнейшим мастером буржуазного реализма в Германии стал Даниэль Ходовецкий (1726-1801), переселившийся в 1743 году в Берлин из Польши. Интересный не столько как живописец — самая известная его картина «Прощание Каласа с семьей». Особенно интересен Ходовецкий как бытописатель берлинской жизни. Во многих сотнях гравюр (главным образом в картинках к популярным тогда иллюстрированным календарям) он запечатлевает повседневный быт людей третьего сословия.

Поэтизация бюргерского быта соединяется у Ходовецкого с убежденной, хотя и неглубокой, критикой аристократических нравов и вкусов. К лучшим произведениям Ходовецкого относятся его рисунки. Среди них особое место занимает «Поездка в Данциг».

Свое полное и высочайшее проявление духовная жизнь Германии XVIII века получила в литературе и музыке. Тем не менее XVIII век в Германии был эпохой подъема изобразительного искусства, общий уровень которого значительно повысился по сравнению с предшествующим столетием. На основе достижений XVIII века стал возможен переход к эпохе сложения нового национального немецкого искусства.

Вопросы для самопроверки:

1. Ведущие архитекторы Германии второй половины XVIII века.
2. Представители живописи и графики.
3. Центры по производству фарфора.
4. Классицизм в мебельном производстве.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011

4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010 Литература:

Тема 4. История изобразительного искусства Австрии XVII – XVIII вв.

В 18 в. в Австрии происходил процесс сложения буржуазных отношений в недрах разлагающейся феодальной системы. Общий отсталый характер экономики австрийской монархии, политическое могущество крупных феодалов, слабость буржуазии наложили отпечаток на характер развития австрийской культуры.

Высшие достижения австрийской культуры связаны с прогрессивными течениями эпохи Просвещения. Победа абсолютизма и католической реакции в Австрии после Тридцатилетней войны обусловила основные тенденции развития изобразительного искусства, и прежде всего широкое распространение барочного искусства. Одним из ранних памятников его был собор в Зальцбурге, построенный итальянцем Сантино Солари еще в 1611—1628 гг. Так же как в Германии, наиболее выдающиеся монументальные произведения были созданы местными архитекторами, основоположниками стиля, именуемого обычно австрийским или венским барокко. Виднейшими из них были Иоганн Бернгард Фишер фон Эрлах (1656—1723) и Иоганн Лукас фон Гильдебрандт (1668—1745). Творчество обоих мастеров расцвело и созрело в столице Габсбургской империи — Вене. После второй турецкой осады 1683 г., когда по стратегическим соображениям были сожжены городские предместья, начинается период интенсивного в истории Вены строительства. Почти целиком была перестроена наиболее пострадавшая во время осады западная часть города, превратившаяся в центр австрийского барокко первой половины 18 века. В 1695 г. началось создание императорской резиденции — Шенбруннского дворца и парка, расположенного террасами с каскадами и павильонами. Проект «габсбургского Версаля» был составлен Иоганном Бернгардом Фишером фон Эрлах. Ярче индивидуальность Фишера проявилась при строительстве дворцов венской аристократии. В первые десятилетия 18 в. продолжалось строительство дворца принца Евгения, который стал образцом для многих построек как самого Фишера, так и других венских архитекторов. Младшим современником Фишера был Гильдебрандт.

Австрийская скульптура так же как и немецкая, была тесно связана с архитектурой. Восходящие к позднему средневековью традиции деревянной храмовой скульптуры были на новом историческом этапе использованы для создания патетических барочных образов, примером чего могут служить скульптурные работы Мейнрада Гуггенбихлера. В католических областях южной Германии и Австрии, где производились большие строительные работы, была широко распространена стукочная и каменная скульптура, развивавшаяся не без воздействия итальянской декоративной пластики. Главным ее представителем был Бальтазар Пермозер (1651—1732), работавший в Австрии и Германии. Особое место среди ранних произведений Пермозера занимают статуэтки из слоновой кости, необычайно тонко исполненные: «Геркулес и Омфала», «Четыре времени года».

Большой известностью пользовался австрийский скульптор Рафаэль Доннер (1693—1741). Его ранняя работа — украшение дворца Мирабель в Зальцбурге — типичный образец пышного барочного искусства. Новом рынке в Вене (1737—1739; Вена, Музей барокко) — явственно проявляются элементы классицизма.

В австрийской живописи наибольших успехов добиваются мастера-монументалисты и портретисты. Такие живописцы, как Даниэль Гран или Пауль Трогер. Но ярче всего своеобразие декоративной австрийской живописи выразил Франц Антон Маульберч (1724—1796), внесший важный вклад также в развитие венгерского и чехословацкого искусства.

Среди австрийских портретистов выделяются своим мастерством Иозеф Грасси и Иоганн Баптист Лампи Старший, работавший помимо Австрии также в Италии и России.

Ряд превосходных портретов и миниатюр оставил Генрих Фюгер. Непосредственность и искренность его произведений предвосхищают некоторые тенденции лучших творений австрийских мастеров 19 века.

Вопросы для самопроверки:

1. Могушество католической церкви в Австрии.
2. Иоганн Бернгард Фишер фон Эрлах — главный представитель архитектуры барокко в Вене, а также Иоганн Лукас фон Хильдебрандт.
3. Бальтазар Пермозер — крупный мастер скульптуры XVII в.
4. Георг Рафаэль Доннер — крупный мастер скульптуры XVIII в.
5. Франц Антон Маульберч — мастер монументально-декоративной росписи.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 5. История изобразительного искусства Чехии, Словакии, Венгрии

XVII – XVIII вв.

В XVII в. Отмечается подъем в архитектуре Чехии. Стиль барокко приобрел обширное распространение. Образец барочного сооружения является церковь св. Микулаша. Начата архитекторами Кристофом Динценхофером, Килианом Игнацем Динценхофером, Ансельмо Лураго. К раннему чешскому барокко светской архитектуры относится Вальдштейнский дворец на Малой стороне Праги. Начат архитектором Андреа Спецца, джованни Пиеррони. Центральное место в архитектуре занимает дворец графа Черни на Лоретанской площади архитекторов Франческо каррати и Ансельмо Лураго.

Широко известен замок Кукс архитектор Джованни Батиста Алипранди. Классическому стилю относится замок в Добржише архитекторы Джовани Сервандони и Робер де Котт. Матиас Бернад Браун – крупнейший мастер скульптуры Праги. Наряду с Брауном известным скульптором Центральной Европы был Фердинанд Максимилиан Брокф. Основоположником чешской живописи барокко был Карел Шкрета Шотновский из Заворжиц. Для раннего классицизма относится творчество Петра Брандла. Видным портретистом Центральной Европы был Ян Купецкий. Выдающимся венгерским художником был Адам Маньоки. Декоративно прикладное искусство прославилось в применении особой технологии обработки стекла. Придворный мастер Каспар Леман и Михаэль Мюллер. Выдающимся мастером чешского художественного стекла был Игнациус Прейслер.

Вопросы для самопроверки:

1. Строительство церковной архитектуры.

2. Строительство светской архитектуры.
3. Национальные традиции в живописи.
4. Национальные традиции в скульптуре.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 6. История изобразительного искусства Польши XVII – XVIII вв.

Национальная струя в польском искусстве рассматриваемого периода вплоть до середины 17 в. Развивается и городская архитектура муниципальных сооружений и городских домов знати, с которыми соперничают в великолепии декоративного убранства дома бюргерского патрициата. Одновременно церкви главных центров Польши строятся в духе итальянского барокко, распространяемого орденом иезуитов. Костел Петра и Павла в Кракове, построенный по образцу церкви Джезу в Риме североитальянскими архитекторами Джан Мария Бернадони и Джованни Тревано. К концу 17 в. польская архитектура постепенно приобретает все большую самобытность. Крупнейшим мастером конца 17 — начала 18 в. был уроженец Утрехта Тильман ван Гамерен. В первой половине 18 в. в Польше развивается позднее барокко с преувеличенной декоративной усложненностью членений, изогнутостью линий, легкостью и дробностью форм. Заметную роль в художественной жизни страны играл познанский цех, лучшим мастером которого был Крыштоф Богушевский. Для его творчества характерен алтарный образ св. Мартина. Лучшими польскими портретистами на протяжении 17 в. являлись Бартоломей Стробль, Мартин Альтомонте, Ян Третко, Ежи Ши. В Гданьске же в 17 в. получило наибольшее развитие и искусство гравюры был Иеремия Фальк. Церковное строительство - это

Костелы. Таков Евангелический костел в Варшаве. Крупнейшим мастером польской монументально-декоративной пластики второй половины 18 в. был француз Андре Жан Лебрен (1737—1811), ученик Пигалы. Особое значение имели те приезжие мастера, которые органически вошли в историю польского искусства, связав с ним лучшие годы творчества. В первую очередь следует назвать имена Марчелло Баччиарелли и Бернардо Белотто. Баччиарелли. Начало поворота к классицизму проявляется в середине 18 в. в творчестве Тадеуша Кунце. С 1790-е гг. к национальной школе нового времени относится Казимир Войняковский, талантливый портретист, соединивший в своих работах национальную традицию с новыми веяниями предромантизма. Примером могут служить портрет генерала Иосифа Коссаковского. В числе характерных портретов этих лет может быть назван «Портрет Б. Мадалинской» Иосифа Фаворского. На 1790-е гг. падает расцвет творчества Франтишека Смуглевича.

Вопросы для самопроверки:

1. Строительство церковной архитектуры.
2. Строительство светской архитектуры.
3. Национальные традиции в живописи.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 7. История изобразительного искусства Западной Европы в XIXв. Французский классицизм последней четверти XVIII – первой трети XIX вв.

Искусство Франции XIX в. Интерес к современности и ее образ в искусстве Франции. Т. Жерико. Э. Делакруа и обновление живописного языка.

Расширение тематики искусства, «экзотика» и пути преодоления европоцентризма. Стиль ампир и его формы. Способы освоения архитектурного наследия в ампире. Неоклассицизм в архитектуре, новое в развитии градостроительных представлений. Формирование концепции современного города. Перестройка Парижа.

Критический реализм в искусстве XIX в. Реализм – стиль или метод? Пейзаж ведущий жанр. Французская реалистическая живопись середины века и категория «национального пейзажа». К. Коро. Критический реализм в живописи и графике О. Домье. Доре. Проблема оценки творчества Г. Курбе. Ф. Милле и трактовка крестьянской темы. Художники барбизонской школы, их влияние на импрессионизм. Ш. Добиньи. Т. Руссо. Ж. Дюпре

Вопросы для самопроверки:

1. Тенденции неоклассицизма в искусстве накануне и во время французской революции.
2. Ампир – стиль империи Наполеона. Основные черты.
3. Революционный классицизм Жака Луи Давида.
4. Академический классицизм Жана Огюста Энгра.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.:ЭКСМО, 2010

Тема 8. Английское искусство конца XVIII – начало XIX вв.

Искусство Англии XIX в. Развитие романтического пейзажа в английской живописи. Д. Констебл. Живопись Англии – истоки импрессионизма. У. Тернер. Викторианская эпоха в искусстве. Неоготика и интерес к

национальному архитектурному наследию. Ч. Бэрри. Дж. Пакстон. Поздний романтизм как особая стадия эволюции романтизма. Прерафаэлиты в Англии. Творчество Миллеса. У. Блейк. У. Моррис. Д. Г. Россети. Новые тенденции в обращении архитектуры и скульптуры к историческим стилям.

Неоклассические и академические корни скульптуры. Проблема подражания античности и Ренессансу. Темы и сюжеты в скульптуре.

Вопросы для самопроверки:

1. Общественно-политическое и экономическое влияние на искусство конца XVIII – начало XIX вв.
2. Влияние Джона Констебла на живопись.
3. Романтизм Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера.
4. Романтизм Уильяма Блейка.
5. Классицизм Джона Флаксмана.
6. Форд Мэрдокс Браун и «Прерафаэлитское братство».
7. Художники «Прерафаэлитского братства».

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Просвещение, 1948-1949.
2. Всеобщая история искусств. Т. 1. — М.: Л., 1948-1949.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник М.: Юрайт, 2011
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. для пед. вузов М.: Академия, 2009
5. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — С-Пб.: Азбука классики, 1997.
6. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура М.: ЭКСМО, 2010 Литература: