

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Методические указания

Иваново
2008

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Ивановский государственный химико-технологический университет

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Методические указания

Автор-составитель:
М.А. Миловзорова

Иваново
2008

Автор-составитель: М.А. Миловзорова

Теория и история искусств: Методические указания / Автор-составитель: М.А. Миловзорова / Под ред. Е.М. Раскатовой; Иван. гос. хим.-технол. ун-т.; – Иваново, 2008. – 33 с.

Методические указания содержат основные положения изучаемой дисциплины, необходимые для закрепления материала задания и вопросы, значительный список литературы, позволяющий расширить круг знаний в процессе самостоятельной работы, а также примерные образцы искусствоведческого описания произведений различных видов изобразительного искусства. Предназначены для студентов дневной формы обучения специальности «Культурология», специализация «Менеджмент в сфере культуры».

Прил.3.

Рецензент кандидат философских наук Л.А. Кривцова (Ивановская государственная текстильная академия)

Для оформления обложки использовано: Е.С. Кругликова «На выставке “Мир искусств”», 1916.

ОТ АВТОРА

Деятельность современного менеджера в сфере культуры невозможно представить без владения и использования им ряда профессиональных компетенций, в число которых входят базовые знания по теории и истории изобразительного искусства. Произведения и предметы искусства являются неотъемлемой частью нашей культурной и даже повседневной жизни, объектами, конструирующими пространство культуры и средствами социально-культурного проектирования. От специалиста-культуролога требуется умение дать компетентную искусствоведческую оценку произведению искусства, охарактеризовать его художественное и историческое значение, выявить черты стиля, найти место в современном культурном контексте. Культуролог должен обладать и определенным художественным вкусом, который формируется именно в процессе знакомства с выдающимися памятниками художественного творчества. Эти и другие задачи (расширение художественного кругозора, навыки анализа и критики произведений искусства, навыки экспозиционной деятельности) решает учебный курс **«Теория и история искусств»**.

Дисциплина изучается на первом курсе в течение двух семестров – 2 и 3 часа в неделю соответственно. Содержательно курс делится на две части – **«Теория искусств»** и **«История искусств»**. В процессе изучения **«Теории искусств»** студенты знакомятся со спецификой видов, жанров и форм изобразительного искусства, как классических, так и новейших; учатся формальному и содержательному анализу изобразительного материала; посещают художественные выставки; участвуют в практических занятиях на музейной экспозиции; выполняют различные творческие задания. Итогом освоения учебного материала является **экзамен**. В процессе изучения **«Истории искусств»** студенты получают общие представления об этапах развития зарубежного изобразительного искусства в различные исторические эпохи, знакомятся с широким рядом изобразительных источников, участвуют в работе семинаров. Итогом освоения учебного материала также является **экзамен**. В течение второго семестра изучения **«Теории и истории искусств»** студентами выполняется **курсовая работа** по дисциплине, которая является первой самостоятельной творческой, научной работой всего периода обучения по специальности. Тематика курсовых работ определяется автором лекционного курса индивидуально для каждого студента и учитывает современную научную ситуацию, научные интересы и возможности лектора, наличие источниковой базы и интеллектуально-творческие предпочтения студента.

Уважаемые коллеги!

Понимание искусства и знание его истории даст вам ту степень интеллектуальной состоятельности и независимости, которая необходима современному культурному человеку и высокопрофессиональному специалисту.

ARS LONGA, VITA BREVIS!

ВВЕДЕНИЕ

Концепция курса

Курс «Теория и история искусств» (объемом 90 аудиторных часов) рассчитан на студентов-культурологов, не имеющих специального художественного образования, для которых, кроме знакомства с основами понимания искусства, основными художественными стилями, этапами развития искусства, вопросы изучения изобразительного искусства должны встраиваться в систему изучения общекультурных мировых процессов.

Система семинарских занятий выполняет задачу практического знакомства с памятниками искусства, на основании различных художественных коллекций, а также постановку дискуссионных проблем, предполагающих осмысление художественных форм в историко-культурных контекстах.

Цель изучения дисциплины

Познакомить студентов с основами понимания художественного памятника, с видами и жанрами изобразительных искусств.

Познакомить студентов с основами истории искусств, с основными художественными стилями и этапами исторического развития изобразительного искусства.

Дать представление о месте изобразительного искусства в системе культуры (значение в формировании ценностей, соотношение с другими видами искусств, искусство и личность).

Развить навыки проблемного культурно-исторического мышления на базе изучаемого материала.

Сориентировать студентов на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусств и творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.

Требования к знаниям и умениям по дисциплине

После изучения курса «**История искусств**» студент должен:

- иметь представление о видах и жанрах изобразительного искусства;
- иметь представление об исторической динамике изобразительного искусства и исторических художественных стилях;
- понимать общекультурные задачи и функции изобразительного искусства в ту или иную историческую эпоху;
- уметь обсуждать памятники изобразительного искусства в культурно-историческом контексте;
- ставить проблемные вопросы, касающиеся взаимоотношений искусства и культуры в целом;

- стремиться к созданию концепции использования достижений современного искусства в прикладной социокультурной деятельности.

Традиция и практика преподавания аналогичной дисциплины в художественных вузах предусматривает определенные пропорции между лекционным и практическим курсами, где лекционному материалу, предполагающему широкую иллюстративную базу, уделяется сравнительно большее место.

Рабочая программа

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВ

Искусствознание как научная дисциплина. Актуальные вопросы теории изобразительного искусства. Развитие научных концепций в искусствоведении. Наиболее значимые имена и интересные работы по теории искусств.

Лекции – 2 часа.

Самостоятельная работа – 6 часов (знакомство со словарным и энциклопедическим материалом, рекомендованной научной литературой по теории искусств).

Форма контроля – подготовка/проверка конспектов.

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Графика как вид изобразительного искусства. Материалы и техники графики. Многообразие техник и жанров графики. Эстетическое и функциональное начала графики. Символизм и знаковость графики. Историческая динамика графического искусства.

Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные возможности материала в скульптуре. Скульптура в архитектуре и интерьере – создание эстетической пространственной среды. Историческая эволюция материалов и техники скульптуры.

Живопись как вид изобразительного искусства. Универсальный характер живописи. Проблемы исторического и индивидуального стиля в живописи. Основные техники станковой живописи. Переходные техники искусства между живописью и графикой. Монументальная и декоративная живопись. Проблемы восприятия живописного произведения. Проблемы стиля в живописи – колорит, композиция и др. как способы создания определенной эстетической выразительности.

Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение материала в архитектуре. Конструктивные методы архитектуры. Стили в архитектуре. Архитектура и другие виды изобразительного искусства.

Лекции – 18 часов

Семинары – 16 часов.

Самостоятельная работа – 30 часов (работа со словарной и специальной научной литературой, подбор иллюстративного материала, подготовка творческого задания на базе экспозиции русской живописи ИОХМ, подготовка фрагмента экскурсии по архитектурным памятникам Иванова).

Форма контроля – выступления на семинарах, контрольная работа, проверка творческих заданий.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВ

Задачи и проблемы изучения истории искусств. География и хронология истории искусств. Крупнейшие концепции исторического развития искусства. Понятие «стиля» в истории искусств, различные подходы к определению стиля. Значение стиля для понимания и изучения искусства.

Лекции – 2 часа

Самостоятельная работа – 6 часов (знакомство с важнейшими концепциями истории искусства, отраженными в энциклопедических и монографических изданиях).

Формы контроля – подготовка/проверка конспектов.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Проблема происхождения изобразительного искусства. **Доисторическое искусство** – эпохи, виды, характеристика наиболее известных памятников. Логика развития доисторического искусства. Неолитическая керамика. Металлопластика бронзового и железного веков. Феномен скифского искусства.

Искусство Древнего Востока – понятие, география Древнего Востока. **Искусство Двуречья** – основные идеи, этапы, памятники. Искусство Древнего Египта – мифологическая основа, культурные функции, периоды, тенденции развития. Архитектура Древнего Египта и концепция стиля. Место и функции декоративно-прикладного искусства в системе древнеегипетского искусства в целом. Изменение характера искусства в период Нового Царства, новая стилистика. Закономерности развития искусства Древнего Египта.

Искусство античного мира. Проблема возникновения и особенности средиземноморского типа искусства. Связь искусства Древней Греции с искусством древнейших цивилизаций Средиземноморья. Основные принципы искусства **Древней Греции**. Ордер и стиль. Древнегреческая пластика и эстетические каноны. Этапы и динамика развития искусства Древней Греции. Виды и формы искусства. Место декоративно-прикладного искусства в повседневной культуре древних греков. Исторический итог развития древнегреческого искусства, значение для мирового искусства. **Древний Рим**

как преемник традиций искусства Древней Греции. Своеобразие искусства Древнего Рима. Ведущие формы римского искусства. Римский стиль в архитектуре. Римский скульптурный портрет и римский натурализм. Эстетическая среда и декоративное искусство римлян. Разнообразие форм декоративно-прикладного искусства, совершенствование техник. Кризис языческого искусства. Искусство первых христиан. Новый символизм искусства.

Лекции – 10 часов.

Семинары – 4 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной учебной и дополнительной литературы, подбор иллюстративного материала).

Формы контроля – творческая контрольная работа, устные выступления на семинарах.

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Христианство и развитие изобразительного искусства. Христианский символизм в искусстве – источники и формы. **Искусство Византии** – своеобразие, значение, виды искусства (архитектура, мозаика). Развитие изобразительного искусства на территории **Западной Европы** эпохи переселения народов – соединение языческих (варварских) и христианских начал в искусстве (архитектура, книжная миниатюра, предметы декоративно-прикладного искусства). Этапы развития искусства средневековой Европы, особенности искусства романского периода – архитектурно-символическая концепция храма, скульптура, местные школы искусства романской Франции и Германии. Эстетическая и символическая концепция готического стиля в архитектуре, конструктивные и декоративные особенности готического собора. Символические основы эстетической выразительности готической скульптуры. Развитие готического искусства в отдельных странах Европы (Франция, Германия, Англия), основные памятники готической архитектуры. Светские элементы в культуре позднего средневековья – влияние на изобразительное искусство. Роль декоративно-прикладного искусства в поздний период.

Искусство **Древней Руси** в контексте развития западноевропейского средневекового искусства, его исторические корни. Христианское искусство как выражение ментальности древнерусского человека. Основные виды древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, иконопись). Периоды развития и наиболее значительные центры искусства Древней Руси. Характер развития древнерусского искусства, исторический итог. Значение древнерусского искусства для последующих эпох, его роль в эстетическом конструировании, место в современном культурно-эстетическом сознании.

Лекции – 6 часов.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций).

Формы контроля – выступления на семинаре.

ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Феномен «Возрождения» в искусстве Западной Европы: исторические предпосылки, основные идеи, место изобразительного искусства в культурных представлениях деятелей Возрождения. Этапы развития искусства Возрождения в Италии. Значение теоретической мысли для развития искусства Возрождения (учение о перспективе). Архитектура, скульптура и живопись в 15 веке. Понятие «Высокого Возрождения» в искусстве Италии. Знаменитые художники Высокого Возрождения. Мировое значение искусства итальянского Возрождения. Кризис искусства Возрождения в Италии и маньеризм.

Проблема применения понятия «Возрождения» к искусству Северной Европы XV-XVI веков. Живопись Нидерландов (братья Ван Эйк, П. Брейгель, И. Босх и др.). «Немецкое Возрождение» – творчество А. Дюрера.

Лекции – 4 часов.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций, письменное домашнее задание).

Формы контроля – выступления на семинаре, проверка домашнего задания.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ XVII – СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКОВ

XVII век – переходная эпоха европейской культуры. Стиль барокко в **искусстве Италии** как отражение духовных и эстетических поисков эпохи – архитектура, живопись, скульптура. Своеобразие **испанской живописи** XVII века (Веласкес и др). Феномен Рубенса в **искусстве Фландрии**. Особенности **голландской живописи** XVII века – жанры, стилистика. Фигура Рембрандта – значение для европейского искусства. Уникальность **французского искусства** XVII века – классицистические тенденции, историческая основа, основные идеи. Значение архитектуры, архитектурные шедевры. «Классицизм» и «барокко» в живописи Франции в XVII веке (Пуссен, Латур и др.).

Общеевропейский характер развития изобразительного искусства в XVIII веке – идеи и задачи искусства. Значение светской культуры для развития искусства – стиль рококо в искусстве Франции (художественные поиски в живописи и декоративно-прикладном искусстве – Ватто, Буше). Идеи просветительства и французское искусство (жанры). Тенденции развития искусства Франции в конце XVIII века. Французский классицизм последней

четверти XVIII - первой трети XIX века. Своеобразие искусства других европейских стран в XVIII – начале XIX века (Англия, Россия, Германия). Романтизм в искусстве 20-40 годов XIX века (Франция, Россия). Реализм середины XIX века (Франция, Россия). Значение европейского искусства Нового Времени для формирования национальных особенностей культуры и картины мира европейского человека.

Лекции – 8 часов.

Семинары – 4 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций, подготовка индивидуального реферата).

Формы контроля – выступления на семинарах, защиты рефератов.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Основы нового художественного мышления в искусстве Западной Европы. Эстетические и стилистические поиски французских живописцев второй половины XIX века. Метод импрессионизма в живописи. Французские импрессионисты. Постимпрессионизм и другие новые направления в живописи конца XIX – начала XX веков. Символизм в европейском искусстве рубежа веков. Русское искусство конца XIX – начала XX века в европейском контексте.

Лекции – 4 часа.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 8 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций).

Формы контроля – выступления на семинарах.

ИСКУССТВО XX ВЕКА

Многообразие и сложность художественной культуры XX века. Исторические контексты искусства XX века. Глобализация мирового культурного пространства в XX веке. Постмодернизм как философия XX века. Влияние массовой культуры на развитие искусства в XX веке. Взаимосвязь изобразительного искусства с актуальными формами массовой культуры – кинематограф, фотография, шоу-бизнес, реклама и т.д. Основные идеи развития архитектуры в XX века – европейский архитектурный модерн. Функциональные стили в архитектуре XX века. Основные направления развития живописи и скульптуры в XX веке. Искусство тоталитарных обществ (СССР, Государство Третьего Рейха). Постмодернизм и концептуализм в изобразительном искусстве. Проблемы современного искусства. Перспективы развития изобразительного искусства в XXI веке.

Лекции – 4 часа.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 6 часов (изучение словарной и другой научной литературы, подбор иллюстраций, разработка оригинальной концепции/идеи формирования современной культурной среды средствами современного искусства).

Формы контроля – выступления на семинарах, участие в беседе-встрече со студентами дизайнерами из других вузов города, участие в конкурсе идей).

ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ (32 часа)

- I. Виды и жанры графики – занятие-экскурсия на базе ИОХМ (4 часа).
- II. Скульптура: художественные задачи и выразительные возможности (коллоквиум – «Художественный совет») (4 часа).
- III. Живопись – особенности художественного языка и стиля в историко-культурном контексте. Занятие-экскурсия на базе ИОХМ (4 часа).
- IV. Архитектура – эстетика пространства – культурная среда провинциального города. Занятие-экскурсия (4 часа).
- V. Искусство Древнего Мира – художественная, культурная и историческая ценность. (4 часа).
- VI. Искусство как способ выражения сакральных ценностей – искусство Средних веков в Европе и России (2 часа).
- VII. Человеческое и Божественное в искусстве Возрождения – культурная проблема эпохи (4 часа).
- VIII. Стили в искусстве Нового времени – эстетическая среда культурного человека (4 часа).
- IX. Искусство рубежа XIX – XX веков в системе общекультурных поисков(2 часа).
- X. Проблемы развития современного искусства и современной культуры (2 часа).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (90 часов)

Контроль самостоятельной работы студентов в рамках рейтинговой системы:

I семестр

- участие в работе семинаров в течение всего семестра;
- контрольная работа – 4 - 5 неделя;
- творческое задание – 9 - 10 неделя;
- фрагмент экскурсии– 14 - 17 неделя.

II семестр

- участие в работе семинаров в течение всего учебного года;
- контрольная работа – 4 -5 неделя;
- творческое задание – 9 - 10 неделя;
- курсовая работа – 14 - 17 неделя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

1. Искусствознание как научная дисциплина. Стил в истории искусства.
2. Виды изобразительного искусства.
3. Графика как вид изобразительного искусства. Общие закономерности. Виды и разделы графики. Техники графики. Эстетика и функции графики.
4. Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды, способы и материалы скульптуры. Задачи и эстетическая выразительность скульптуры.
5. Скульптура и архитектура. Взаимосвязь и самодостаточность.
6. Живопись и другие виды изобразительного искусства. Общее и особенное.
7. Материалы и техники станковой живописи.
8. Монументально-декоративная живопись. Задачи и стилистика.
9. Колорит в живописи.
10. Жанры живописи.
11. Проблема композиции в изобразительном искусстве.
12. Архитектура как вид изобразительного искусства.
13. Архитектура и стиль. Динамика архитектурных стилей.
14. Предмет и задачи «Истории искусств». Проблема метода. Понятие «стиля» в истории искусств.
15. Понятие доисторического искусства. Этапы развития. Проблема стиля. Неолит и искусство древних цивилизаций. Символизм древнейших форм искусства.
16. Искусство Древнего Двуречья. Проблемы развития. Основные достижения.
17. Искусство Древнего Египта. Этапы развития. Канон и изменение художественных форм. Древнеегипетское искусство и эволюция мифологического мышления.
18. Искусство древнейших цивилизаций Средиземноморья. Характер «протоантичных» цивилизаций, значение для античности. «Загадка» культуры и искусства Крита.

19. Этапы развития искусства Древней Греции. Основные культурные идеи греческого искусства. Античный стиль в искусстве, его значение для последующего развития искусства.
20. Характер и основные достижения искусства Древнего Рима. Римское искусство как отражение характера римской цивилизации и культурной истории.
21. Искусство Византии – своеобразие, художественные идеи, стиль. Византийская мозаика как отражение сакральных христианских представлений. Символика восточно-христианского типа храма.
22. Искусство Западной Европы в Средние века. Этапы развития, география, основные памятники. Выражение религиозных идей в искусстве средневековья.
23. Искусство Древней Руси в контексте европейского развития изобразительного искусства.
24. Искусство европейского Возрождения: историческое развитие, география, проблемы изучения. Культурные идеи Возрождения и их отражение в искусстве. Итальянский Ренессанс – выдающиеся художники. Искусство и культурная среда европейского человека в эпоху Возрождения.
25. Стиль барокко в искусстве западной и восточной Европы. Проблемы переходной эпохи в истории искусств. Творчество выдающихся живописцев XVII века. Проблемы становления классицизма в искусстве Франции XVII века.
26. Искусство XVIII века в Европе и России. Стили эпохи. Развитие европейской архитектуры и живописи. Своеобразие русского искусства XVIII века. Значение искусства для формирования культурной среды и среды обитания человека Нового времени.
27. Романтизм в европейском искусстве. Основные идеи и принципы искусства.
28. Европейский реализм в живописи 2-й половины XIX века. Своеобразие русского искусства этой эпохи.
29. Смена стилистической парадигмы в искусстве Западной Европы. Художественные поиски импрессионистов.
30. Стилиевые направления в европейской живописи рубежа XIX – XX веков.
31. Стиль «модерн» в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Европы и России.
32. Своеобразие художественной культуры XX века. Художественные направления модернизма.
33. Постмодернизм в искусстве XX века.
34. Современная художественная ситуация. Америка, Европа и Россия. Место искусства в культурной картине мира современного человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Справочная литература

1. Аполлон. Словарь. – М., 1997.
2. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб, 1993.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. – М., 1998.
4. Грубе Г.-Ф. Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. – М., 1995.
5. Европейская живопись. Энциклопедия. – М., 1999.
6. Пятьсот мастеров зарубежной классики. Энциклопедия. – М.-СПб., 1995.
7. Словарь искусств. – М., 1996.
8. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М., 1997.
9. Художники эпохи Возрождения: Справочно-энциклопедическое издание. – М., 1997.

Литература универсального содержания

1. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. – М., 1984.
2. Базен Ж. История истории искусства. – М., 1997.
3. Бартенев И.А., Батажкова В.И. Очерки истории архитектурных стилей: Учебное пособие. – М., 1984.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избр. эссе. – М., 1996.
5. Вельфлин Г. Истолкование искусства. – М., 1992.
6. Вельфлин Г. Классическое искусство. – СПб., 1999.
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб., 1994.
8. Верман К. История искусств: Т. 1-3. – М., 2003.
9. Винкельман И. История искусства древности. – М., 1933.
10. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
11. Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. – М., 1966.
12. Всеобщая история искусств: ТТ.1-6. – М., 1963.
13. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.
14. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.
15. Гнедич П.П. История искусств: В 3 Т. – М., 1995.
16. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
17. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 2000.
18. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2000.
19. Иоффе И. Синтетическая история искусств. – Л., 1933.
20. История русского искусства / Под. общ. ред. акад. И.Э. Грабаря. – Т.1-13. – М., 1953-1964.

21. История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., 1979.
22. История русской архитектуры. – СПб., 1994.
23. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
24. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996.

Литература тематического характера

1. Матье М.Э Искусство Древнего Египта. – Любое издание.
2. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. – М., 1970.
3. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М., 1983.
4. Лазарев В.Н. История византийской живописи. – М., 1986.
5. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. – Л., 1986.
6. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. – Л.-М., 1964.
7. Кожин Н.А. Очерки искусства западноевропейского средневековья. – М., 1944.
8. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – М.; Л., 1934.
9. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. – М., 1988.
10. Трубецкой С.Н. Умозрение в красках. – М., 1990.
11. Флоренский П. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
12. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: В 2 т. – М., 1978.
13. Воронина Т.С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. – М., 1994.
14. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М., 1967.
15. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI-XVII вв. – М., 1989.
16. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – М., 1991.
17. Смирнова Н.А. Искусство Италии XIII-XV вв. – М., 1987.
18. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XVII века. – М., 1966.
19. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М., 1989.
20. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. – М., 1971.
21. Ротенберг Е.И. Искусство Голландии XVII века. – М., 1971.
22. Гривнина А.С. Искусство XVIII века в Западной Европе. – М., 1963.
23. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв. – М., 1988.
24. Евангулова О.А. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. – М., 1994.

25. Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII века. – М., 1962.
26. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.
27. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. – М., 1985.
28. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980.
29. Сарабьянов Д.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века. – М., 1993.
30. Сарабьянов Д.В. Стилъ модерн. – М., 1989.
31. Борисова Е.А. Русский модерн. – М., 1994.
32. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве Франции и Бельгии. – М., 1994.
33. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. – СПб., 1995.
34. Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – М., 1992.
35. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. – М., 1991.
36. Европейское искусство XIX века 1789-1871. – М., 1975.
37. Вентури Л. От Мане до Лотрека. – М., 1958.
38. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
39. Морозов А.И. Конец утопии: Советское искусство 1930-х годов. – М., 1996.
40. Москва – Берлин/Берлин – Москва. 1900-1950. Каталог выставки. – М., 1996.
41. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1973.
42. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. – СПб., 1996.
43. Западное искусство XX века: Сб. ст. – М., 1997.
44. Полевой В.М. XX век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
45. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. – М., 1973.
46. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1984.
47. Бобринская Е.А. Концептуализм. – М., 1994.
48. Холмогорова О.В. Соц-арт. – М., 1994.
49. Козлова О.Т. Фотореализм. – М., 1994.
50. Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М., 1994.
51. Турчин А.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада. – М., 1988.
52. Турчин А.С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ

Раздел «ТЕОРИЯ ИСКУССТВ»

I. ВИДЫ И ЖАНРЫ ГРАФИКИ

Заняти-экскурсия на базе Ивановского областного художественного музея.

Выбранная форма практического занятия позволяет достичь следующих целей:

- знакомство с действующей экспозицией графических произведений ИОХМ;
- освоение приемов описания и формального анализа различных видов графики, представленных подлинниками;
- приобретение навыков работы в музейной экспозиции.

Вопросы к семинару

1. Графика как особый вид изобразительного искусства. Выразительные особенности графического произведения.
2. Материалы и стилистика рисунка.
3. Виды печатной графики. Стилистические особенности ксилографии, гравюры резцом, офорта и литографии.
4. Место графики в истории искусств.
5. Принципы хранения и экспонирования графических произведений.

Литература

1. Аполлон. Словарь. – М., 1997.
2. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь. – М., 1993.
3. Випер Р.Ю. Введение в историческое изучение искусства (любое издание).
4. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.8 («5000 шедевров рисунка»); Т. 14 («Гравюра 5000 шедевров»).

II. СКУЛЬПТУРА – ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Занятие-коллоквиум, в ходе которого студенты должны анализировать и интерпретировать видеоряд (слайды), представляющий произведения скульптуры разных жанров и форм, выполненной в различных материалах, в разные исторические эпохи.

Выбранная форма практического занятия позволяет достичь следующих целей:

- адаптация эстетического восприятия студентов к различным видам и формам произведений скульптуры;
- приобретение студентами навыков формального анализа произведений скульптуры.

Вопросы к семинару

1. Скульптура как вид изобразительного искусства. Скульптура и пластика.
2. Материалы скульптуры: дерево, камень, металл. Мягкие материалы.
3. Фомы и жанры скульптуры.
4. Историческая эволюция использования материалов в скульптуре, развитие скульптурной формы.
5. Особенности скульптурной формы в зависимости от пространственных задач ее создания.

Литература

1. Аполлон. Словарь. – М., 1997.
2. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь. – М., 1993.
3. Випер Р.Ю. Введение в историческое изучение искусства (любое издание).

III. ЖИВОПИСЬ – ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА И СТИЛЯ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Занятие-экскурсия на базе Ивановского областного художественного музея предполагает, кроме осмысления общих вопросов, выполнение каждым обучающимся индивидуального творческого задания и публичную презентацию его результатов, в рамках экскурсионного жанра.

Выбранная форма практического занятия позволяет достичь следующих целей:

- знакомство с действующей экспозицией живописных произведений ИОХМ;
- освоение приемов описания и формального анализа различных видов живописи, представленных подлинниками;
- приобретение навыков работы в музейной экспозиции.

Вопросы к семинару

1. Живопись в ряду других форм изобразительного искусства. Подумайте, почему Леонардо да Винчи назвал живопись «божественным искусством»?
2. Виды живописи в зависимости от их назначения: монументальная и станковая живопись, живопись, связанная с предметами ДПИ.
3. Материалы и техники живописи, проблема живописного метода.
4. Колорит в живописи, эволюция живописного колорита в истории искусств.
5. Композиция в живописи, формальные приемы анализа композиции живописного произведения, геометрия картины.
6. Жанры живописи.
7. Проблема соотношения формы и содержания живописного произведения.

Творческое задание

Студенту рекомендуется самостоятельно выбрать одно произведение живописи из ряда, представленного в постоянной экспозиции Ивановского областного художественного музея (от древнеегипетских росписей саркофага до образцов художественного модернизма рубежа XIX-XX вв.), провести его формальный и содержательный анализ в соответствии с предложенным планом и на его основе подготовить презентацию произведения длительностью от пяти до десяти минут. Весь текст искусствоведческого анализа подлежит контролю в письменной форме, презентация проходит в устной форме на базе экспозиции ИОХМ, где каждый студент исполняет роль экскурсовода, предлагающего экскурсантам знакомство с тем или иным шедевром.

План анализа произведения живописи

1. Автор, точное название произведения, краткие сведения об авторе, времени появления произведения и историко-культурном контексте его создания.
2. Характеристика сюжета (содержания) произведения.
3. Особенности вида, жанра и формы произведения живописи.
4. Материал и техника выполнения произведения.
5. Особенности колористического решения.
6. Особенности композиционного решения.
7. Историческое и эстетическое значение данного произведения живописи.

Литература

1. Аполлон. Словарь. – М., 1997.

2. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь. – М., 1993.
3. Випер Р.Ю. Введение в историческое изучение искусства (любое издание).
4. Алексеев С. О колорите. – М., 1974.
5. Алпатов М. Композиция в живописи. – М.; Л., 1940.
6. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.2 («5555 шедевров мировой живописи»).

IV. АРХИТЕКТУРА – ЭСТЕТИКА ПРОСТРАНСТВА – КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Занятие-экскурсия по городу, в процессе которого студенты, усваивая историко-культурную краеведческую информацию, отвечают на вопросы преподавателя, касающиеся специфики материалов, технологий, художественных особенностей конкретных памятников городской архитектуры.

Выбранная форма практического занятия позволяет достичь следующих целей:

- знакомство с особенностями архитектуры города;
- закрепление на практике представлений о некоторых исторических архитектурных приемах и стилях;
- изменение угла зрения студентов на городское архитектурное пространство, попытка осмысления его эстетического образа как важной составляющей культурного развития.

Вопросы к семинару

1. Архитектура в ряду других видов изобразительного искусства. Подумайте, почему архитектуру называют «застывшей музыкой»?
2. Материалы и технологии в истории архитектуры.
3. Художественные приемы и исторические стили архитектуры.
4. Архитектура, эстетика среды и образ пространства.

Литература

1. Аполлон. Словарь. – М., 1997.
2. Грубе Г.-Ф., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. – М., 1995.
3. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь. – М., 1993.
4. Випер Р.Ю. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2004.

Раздел «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Семинарские занятия раздела «История искусств» проходят в традиционной форме – коллективной беседы, дискуссии, в ходе которых происходит осмысление поставленных вопросов.

V. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Вопросы к семинару

1. Что включает в себя понятие «древний мир» по отношению к истории развития изобразительного искусства? Перечислите географические ареалы и дайте краткую характеристику цивилизаций, ставших культурным пространством, где складывались древнейшие формы искусства.

2. Как, на Ваш взгляд, соотносятся понятия «искусство древнего мира» и «искусство доисторической эпохи»?

3. Мифологические и религиозные системы древнего мира и их влияние на развитие изобразительного искусства. Выявите различия между базовыми мифологическими идеями различных древних цивилизаций и зависящими от них формами изобразительного искусства.

4. Охарактеризуйте эстетические особенности различных видов искусства (архитектуры, скульптура, живописи) цивилизаций древнего мира. Проведите сравнение.

5. Можно ли выявить линии преемственности между различными формами искусства последовательно доминирующих в древности культур? Подтвердите свои выводы конкретными примерами (вербально и визуально).

6. Можно ли утверждать, что искусство древнего мира стало основой для формирования художественных стилей последующих эпох развития искусства? Какие идеи и художественные приемы можно считать характерными для искусства Европейского средневековья, Возрождения, классицизма и т.д.?

7. Как Вы понимаете тезис о «непреодолимой ценности искусства древнего мира»?

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996.
3. Верман К. История искусств: Т. 1-3. – М., 2003.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.
5. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
6. Всеобщая история искусств: Т.1. – М., 1963.
7. Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. – М., 1966

8. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.
9. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
10. Матье М.Э Искусство Древнего Египта. Любое издание.
11. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. – М., 1970.
12. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М., 1983.
13. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.28 «Искусство Древнего Египта»; Т. 40. «Цивилизации Древнего Востока».

VI. ИСКУССТВО КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ САКРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ В ЕВРОПЕ И РОССИИ

Вопросы к семинару

1. Дайте характеристику понятию «средние века» в контексте развития европейского искусства. Подумайте, является ли правомерным употребление этого понятия по отношению к искусству России и других регионов мира?
2. Какие базовые идеи и ценности позволяют говорить об определенной общности европейского и русского искусства в исторический период «средневековья»?
3. Развитие идей и стилей в истории западноевропейского искусства X-XV вв. Эстетические принципы и формы романской и готической архитектуры. Скульптура и витраж – особенности эстетического выражения культурных ценностей эпохи.
4. Своеобразие эстетики русского средневекового искусства – ее истоки и историческая эволюция. Можно ли говорить об исторической смене стиля русского религиозного искусства?
5. Современное значение средневекового искусства.

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996.
3. Верман К. История искусств: Т. 1-3. – М., 2003.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.
5. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
6. Всеобщая история искусств: Т.2. – М., 1964.
7. Всеобщая история архитектуры. В 12 ТТ. – М., 1966.
8. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.

9. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 2000.
11. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2000.
12. История русского искусства / Под. Общ. ред. акад. И.Э. Грабаря. – Т.1-13. – М., 1953-1964.
13. История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., 1979.
14. История русской архитектуры. – СПб., 1994.
15. Лазарев В.Н. История византийской живописи. – М., 1986.
16. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. – Л., 1986.
17. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л.; М., 1964.
18. Кожин Н.А. Очерки искусства западноевропейского средневековья. – М., 1944.
19. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – М.; Л., 1934.
20. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. – М., 1988.
21. Трубецкой С.Н. Умозрение в красках. – М., 1990.
22. Флоренский П. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
23. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.44 «Искусство средних веков Ч.1»; Т. 26. «Древнерусская культура»; Т.4. «Православная икона».

VII. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ В ИСКУССТВЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ – КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА ЭПОХИ

Вопросы к семинару

1. Культурно-исторический контекст смены эстетической парадигмы западноевропейского искусства.
2. Идеи итальянского гуманизма и их значение для формирования основных принципов искусства Возрождения.
3. Религиозные сюжеты в живописи и скульптуре итальянского Возрождения, особенности их трактовки, развитие идей и историческая эволюция художественных принципов. Подтвердите свои наблюдения примерами.
4. Мифологические сюжеты в живописи и скульптуре итальянского Возрождения, особенности их трактовки, развитие идей и историческая эволюция художественных принципов. Подтвердите свои наблюдения примерами.

5. Образ человека в живописи и скульптуре итальянского Возрождения, особенности трактовки, развитие идей и историческая эволюция художественных принципов. Подтвердите свои наблюдения примерами.
6. Проблема «северного Возрождения» в истории искусств.
7. Проблема культурного кризиса эпохи Возрождения.
8. Культурное значение изобразительного искусства эпохи Возрождения.

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996.
3. Верман К. История искусств: Т. 1-3. – М., 2003.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.
5. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
6. Всеобщая история искусств: Т.2. – М., 1964.
7. Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. – М., 1966.
8. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.
9. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 2000.
11. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: В 2 т. – М., 1978.
12. Воронина Т.С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. – М., 1994.
13. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М., 1967.
14. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI-XVII вв. – М., 1989.
15. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – М., 1991.
16. Смирнова Н.А. Искусство Италии XIII-XV вв. – М., 1987.
17. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XVII века. – М., 1966.
18. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.30. «Возрождение».

VIII. СТИЛИ В ИСКУССТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА

Вопросы к семинару

1. Культурные идеи европейского Нового времени. Место и значение человека в системе ценностей Нового времени.

2. Культуротворческие задачи искусства Нового времени. Искусство как представления человека о должном и идеальном.
3. Стилистическая парадигма искусства Нового времени. Культурные идеи и эстетические принципы стилей барокко, классицизм, рококо, романтизм, реализм и др.
4. Эволюция предметно-пространственной среды обитания культурного человека в границах Нового времени. Роль изобразительного искусства в этом процессе.
5. Русское искусство Нового времени в общеевропейском контексте: проблема культурного и эстетического соответствия.

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996.
3. Верман К. История искусств: Т. 1-3. – М., 2003.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996.
5. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
6. Всеобщая история искусств: Т.2. – М., 1964.
7. Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. – М., 1966.
8. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.
9. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 2000.
11. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2000.
12. История русского искусства / Под. Общ. ред. акад. И.Э. Грабаря.: Т.1-13. – М., 1953-1964.
13. История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., 1979.
14. История русской архитектуры. – СПб., 1994.
15. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XVII века. – М., 1966.
16. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М., 1989.
17. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. – М., 1971.
18. Ротенберг Е.И. Искусство Голландии XVII века. – М., 1971.
19. Гривнина А.С. Искусство XVIII века в Западной Европе. – М., 1963.
20. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв. – М., 1988.
21. Европейское искусство XIX века 1789—1871. – М., 1975.
22. Евангулова О.А. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. – М., 1994.

23. Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII века. – М., 1962.
24. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.
25. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. – М., 1985.
26. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980.
27. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.35. «Барокко».

IX. ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ В СИСТЕМЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ПОИСКОВ

Вопросы к семинару

1. Культурные идеи эпохи модернизма. Модернизм и модерн.
2. «Революция в искусстве» эпохи модернизма: художественные открытия.
3. Стилистический плюрализм в искусстве Новейшего времени.
4. Идея синтеза искусств как отражение культурных идей эпохи.
5. Искусство и массовая культура на рубеже XIX-XX вв.

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996
3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 2000.
4. Сарабьянов Д.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века. – М., 1993.
5. Сарабьянов Д.В. Стилль модерн. – М., 1989.
6. Борисова Е.А. Русский модерн. – М., 1994.
7. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве Франции и Бельгии. – М., 1994.
8. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. – СПб., 1995.
9. Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – М., 1992.
10. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. – М., 1991.
11. Вентури Л. От Мане до Лотрека. – М., 1958.
12. Электронная библиотека по искусству: «ДиректМедиа Паблишинг»: Т.19. «Модерн».

Х. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопросы к семинару

1. Культурные идеи постмодернизма.
2. Постмодернизм и проблемы развития современного искусства.
3. Стилистическая парадигма развития изобразительного искусства во второй половине XX века.
4. Судьба традиционных видов, жанров и форм изобразительного искусства в современную эпоху.
5. «Современное» и «актуальное» искусство – соотношение понятий и явлений.

Литература

1. Искусство в истории человека. – М., 2000.
2. Янсон Х.В. Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – СПб., 1996
3. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. – СПб., 1996.
4. Западное искусство XX века. Сб. ст. – М., 1997.
5. Полевой В.М. XX век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
6. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. – М., 1973.
7. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1984.
8. Бобринская Е.А. Концептуализм. – М., 1994.
9. Холмогорова О.В. Соц-арт. – М., 1994.
10. Козлова О.Т. Фотореализм. – М., 1994.
11. Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М., 1994.
12. Турчин А.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада. – М., 1988.
13. Турчин А.С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.

Искусствоведческое описание произведения графики

Название: Жертвоприношение Авраама

Художник: Рембрандт, Харменс ван Рейн

Гравёр: Рембрандт, Харменс ван Рейн

Дата создания: 1655

Техника: офорт

Размеры: 158 x 133 мм

Местонахождение: Собрание Я. де Брёйна,

Жанр, стиль, направление, эпоха: барокко

Страна: Нидерланды (Голландия)

Графическая работа Рембранта выполнена в классической технике офорта, представляющего собой химический способ гравирования, широко известный в Европе с 17 века. Особенности технологии выполнения офорта (на медной доске, покрытой кислотоупорным лаком, специальными иглами процарапывается рисунок, после чего доска подвергается травлению кислотой – кислота разъедает металл в местах соприкосновения, оставляя на поверхности доски углубления в виде точек, штрихов, линий т.д., которые в отпечатке имеют глубокий черный (основной) цвет) во многом обуславливают особенности стилистики данного графического произведения – мы можем наблюдать как виртуозно великий Рембрант использует классический офортный штрих, нанесенный с разной плотностью – и перекрывающей строгой сеткой, и отдельными тонкими короткими линиями, и плотными пятнами, что создает ощущение напряжения и динамического перемещения отдельных масс и плоскостей в изображении. Известный библейский сюжет (Авраам готовится принести в жертву своего сына Исаака, но ангел останавливает занесенную с ножом руку) как нельзя лучше соответствовал беспокойному, ищущему истину духу эпохи барокко, и именно офортная техника была способна вполне передать сложную гамму чувств, соответствующих смыслу этой сцены. Мы видим, насколько выразительны здесь контрасты – темный, вихрящийся фон (возможно, символ страха и отчаяния персонажей) – и светлые силуэты центральной части всей композиции, дающие надежду, утверждающие благополучный исход события. Композиционно выделенный центр имеет очертания треугольника, выражающего идею восхождения, – его видимая неправильность (соответствующая эстетическим установкам эпохи барокко) усложняет и усиливает звучание этой идеи, внося в него ноты трагизма. Офорт технически выполняется с меньшими физическими затратами, чем механические виды гравюр, доски, как правило, имеют небольшие размеры (как и в данном случае), разделение труда между художником и резчиком исчезает – это позволяет воссоздавать в отпечатке свободный, индивидуальный штрих, делает авторскую манеру чрезвычайно выразительной. Рембрант и в офорте сохраняет качества уникального рисовальщика, способного одной напряженной, нервной линией очертить выразительный силуэт фигуры, едва видимыми штрихами передать значимые детали общей, достаточно сложной, композиции.

Данное графическое произведение дает нам яркий пример виртуозного использования художником стилистических возможностей одной из техник гравирования. Великий голландский художник 17 века Рембрант, пользуясь скухими графическими средствами, сумел передать глубокий смысл библейского сюжета и придать ему современное звучание.

Искусствоведческое описание произведения скульптуры

Название: Раб

Художник: Микеланджело Буонаротти.

Дата создания: 1532-1534

Местонахождение: Флоренция

Жанр, стиль, направление, эпоха: Возрождение

Микеланджело – величайший художник (архитектор, живописец, ваятель) XVI столетия, однако именно скульптура стала для него тем видом творчества, в котором мастер сумел передать гамму сложнейших человеческих чувств и состояний, величие и поэзию различных (библейских, мифологических, метафорических) сюжетов. Микеланджело работал в мраморе, который столь привлекателен для решения пластических задач изображения обнаженного человеческого тела (мрамор обладает небольшой светопропускающей способностью, что, в какой-то мере, уменьшает видимую статику поверхности скульптуры). К тому же мрамор относительно мягкая порода камня, благодаря чему в нем легче высекать различные детали и нюансы сложной композиции, какую, например, представляет собой данное произведение – раб невероятными усилиями освобождается от сдерживающих его пут, его тело выгнуто, развернуто вокруг собственной оси, рука поднята, все мышцы напряжены – такой пластический мотив чрезвычайно сложен для скульптора, и Микеланджело блестяще решает эту задачу. В ряду скульптурных образов, созданных художником, «рабы» (связанные, освобождающиеся и др.) занимают особое место. Это образы-метафоры, образы-символы, которые становятся выражением пленного человеческого духа, коллективных усилий человечества по преодолению косных рамок традиций, мешающих его свободному развитию, что чрезвычайно характерно для эпохи Возрождения, истинным сыном которой был Микеланджело.

Выразительность этой скульптуры обусловлена еще и тем, что фигура раба высечена из камня не полностью, она находится как бы в процессе освобождения от связывающей ее движения тяжелой каменной массы. Такой эффект достигается не только из-за незаконченности работы (которая здесь, возможно, является сознательным художественным приемом), он обусловлен и самим способом обработки мрамора, который использует скульптор. Микеланджело работал в технике свободного высекания из камня, методом обработки глыбы с передней плоскости. Скульптура при этом получает сильный инерционный посыл движения вперед, на зрителя, делая эмоциональное восприятие образа более сильным и острым.

Скульптура «Раб» зримо воплощает конфликт между силой движения человеческого образа и неодушевленной, холодной инертностью камня. Этот конфликт трагически окрашен, так как мы не видим его разрешения, наоборот, он показан в высшей фазе напряжения. Такой драматизм свидетельствует о новых, по сравнению с эпохой классического Возрождения, культурных идеях, предвещающих эпоху барокко, предвестником которой в искусстве являлся Микеланджело.

Искусствоведческое описание произведения живописи

Название: Мадонна Конестабиле

Художник: Рафаэль

Время создания: ок. 1500

Материал: темпера, дерево

Размеры: 17,5 x 18 см

Город и место хранения картины: Санкт-Петербург, Эрмитаж

Рафаэль – величайший художник итальянского Высокого Ренессанса, известный всему миру образами Мадонн, в каждом из которых художник воплотил определенную грань бесконечно прекрасного, божественного и, одновременно, земного идеала. Мадонна Конестабиле – одна из ранних работ художника, где он еще не достиг той степени художественной свободы и раскрепощенности, которая отличает более поздние его работы. Тем не менее, этот образ имеет свое неповторимое очарование, так как Богоматерь представлена здесь скорее юной и хрупкой девушкой, чем молодой, полной здоровья и жизненных сил женщиной, как, например, в работах «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница» и др. В силу этого, идея невинности, которую воплощает образ Мадонны становится здесь центральной. Ощущение целомудренности и чистоты образа поддерживается колоритом работы, где преобладают холодные синие и зеленые тона. Теплые тона занимают меньшее место, ограничиваясь небольшим фрагментом темно-красного одеяния Богоматери и розоватыми оттенками тела младенца и лица Мадонны, при этом теплые тона не яркие, а достаточно спокойные, несущие рефлекс холодного окружения. Несмотря на то, что Рафаэль пользуется достижениями эпохи Возрождения – в работе присутствует линейная перспектива, тоновая растяжка (в пейзаже: первый план – коричневые тона; второй план – зеленые тона; третий план – голубые тона), все-таки, в этой работе еще сильно влияние средневековой религиозной живописи, и логика линейной перспективы нарушается, так как образ Мадонны с младенцем предшествует первому плану пейзажа, как бы наложен на него и поэтому, при всей иллюзорности изображения (анатомичности, объемности, живости), выглядит плоскостным, чему способствует и, как было отмечено, преобладающий холодный синий тон одеяния Богоматери. В этом Рафаэль продолжает традицию представления символического (средневекового) значения цвета. Не отказывается автор и от традиционных изобразительных символов – нимбов, книги в руках младенца.

Произведение выполнено в формате тондо (круг), что является отражением актуальных культурных идей эпохи; круг – архаический символ вечности, целостности, нерушимой космической гармонии. Круглый формат сообщает особый ритм композиции, где преобладают плавные кривые. В соответствии с эстетическими принципами Возрождения, работа имеет ясную геометрию – центральный образ можно очертить остроконечным треугольником, что придает ему дополнительную вытянутость, усиливающую впечатление утонченности и хрупкости; фон можно разбить на параллельные плоскости; в целом же, сочетание горизонтальных параллелей дальних планов и сильной вертикали первого, рождает ассоциации с другим важнейшим образом христианской культуры – образом креста, придающим картине еще больший сакральный смысл.

«Мадонна Конестабиле» Рафаэля – чрезвычайно интересный в эстетическом и культурном отношении образ, возникший как результат синтеза средневековых и ренессансных идей.

Автор
Миловзорова Мария Алексеевна

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Методические указания

Технический редактор О.А. Соловьева
Подписано в печать 10.06.2008. Формат 60х84 1/16.
Бумага писчая. Усл.печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 2,06. Тираж 50 экз.
Заказ ГОУ ВПО
Ивановский государственный химико-технологический университет
Отпечатано на полиграфическом оборудовании
кафедры экономики и финансов ГОУ ВПО «ИГХТУ».
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7