



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
(академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры)

КЛЮЧИ ЗАДАНИЙ

ОЛИМПИАДЫ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ,
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ)

(2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Древняя Греция.

Хронологические рамки

Конец 3 тыс. до н.э. – I в. до н.э.

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)
Литература	<p>Гомеровский период. XI – IX вв. до н.э. Эпическая поэзия - отражение представлений о богах и героях, идеалах доблести и благородства. Гомер - поэмы «Илиада» и «Одиссея».</p> <p>Архаический период. VIII – VI вв. до н.э. Эпические сказания - «<i>Эфиопида</i>» и «<i>Разрушение Илиона</i>», «<i>Малая Илиада</i>», «<i>Возвращение</i>», «<i>Взятие Эхалии</i>». Гесиод - новые эпические жанры: космогонический - поэма «<i>Теогония</i>», генеалогический — поэма «<i>Каталог женщин</i>», дидактический, назидательный жанр - эпос Гесиода «<i>Труды и дни</i>». Архилох — основатель лирической поэзии; новые размеры в поэзии — <i>ямб</i> и <i>хорей</i>; новые идеалы и понятия о морали. Поэты VII—VI вв. до н. э. Алкей, Сафо и Анакреонт. Солон и Тиртея - гражданские добродетели.</p> <p>Классический период. V – до посл. трети IV вв. до н.э. Рождение театра. В основе трагедии - хоровые песни и дифирамбы, исполняемые в праздник Великого Дионисия; введение в хор актера, ведущего с хором диалог. Первая половина V в. до н. э. - Эсхил вводит второго актера, Софокл - третьего актера. Трагедии: Эсхил – «Персы», «Орестея», «Прикованный Прометей», «Семеро против Фив», трилогия («Агамемнон», «Хоэфоры», «Евмениды»). Софокл – «Антигона», «Царь Эдип», «Аякс», «Электра». Еврипид - «Алкестида», «Медея», «Ипполит», «Финикиянки», «Безумный Геракл», «Вакханки». Зарождение комедии (конец VI — первая половина V в. до н. э.): соединение «песен комоса» (деревенского шествия) — с драматическими сценками забавного содержания, пародирование мифов и постановка фарсов. Вторая половина V—IV вв. до н. э. - расцвет греческой комедии: Аристофан - «<i>Всадники</i>», «<i>Облака</i>», «<i>Лягушки</i>», «<i>Богатство</i>», «<i>Ахарняне</i>», «<i>Птицы</i>».</p> <p>Эллинистический период. С посл. трети IV вв. до н.э. – I в. до н.э. В литературе получили развитие разные жанры: эпиграмма, буколика, элегия. В эпоху эллинизма древняя аттическая комедия превращается в новую аттическую комедию (комедию нравов), отказавшуюся от политической окрашенности своего содержания, а также и от музыки. Драматург Менандр (343/2 - 292 гг. до н. э.) воспроизводил в своих пьесах современную ему жизнь, блистательно выписывая человеческие характеры («Брюзга»).</p>	<p>№ 3 Древняя Греция: Гомер. «<i>Илиада</i>». VIII в. до н. э. «Илиада» Гомера — древнейшее и вместе с тем одно из величайших произведений европейской литературы. Высокие поэтические достоинства эпоса древних греков превосходно переданы в сделанном более полутора веков назад переводе Н. Гнедича.</p> <p>№ 9 Древняя Греция: Сафо. «<i>Гимн Афродите</i>». VI в. до н. э. Главной темой ее лирики была любовь. Поэтесса редко выходит за рамки своих личных переживаний. Эта особенность ее творчества проявляется в одном из наиболее известных стихотворений, составленном в форме гимна богам и содержащем характерные для гимна стойкие эпитеты и призывы. Сафо близка к фольклорной песне и вкладывает личное содержание в традиционные формы. Стихотворение, обращенное к Афродите, рисует томление любви, не нашедшей еще ответа, но составлено оно в форме гимна со всеми его необходимыми частями — призывами, эпитетами божества, ссылкой на некогда обещанную помощь.</p>

Архитектура	<p>Крито-микенский период. Конец 3 т.л. до н.э. – середина 2 тыс.л. до н.э. Дворцовые комплексы в Кноссе, Фесте и Маллии на о. Крит, «царская вилла» в Агия-Триаде, гробницы в окрестностях Кносса. Город-крепость в Тиринфе, дворец-крепость в Микенах; шахтные и купольные гробницы - толосы.</p> <p>Гомеровский период Храм Артемиды Орфии в Спарте. Храм в г. Термосе в Этолии. Храм в г. Дреросе на о. Крит.</p> <p>Архаический период Храм - основной тип общественного здания. Типы храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер. Архитектурный ордер: дорический, ионический, коринфский. <i>Храм Геры (Герайрн) в Олимпии, храмы в Селинунте, «Базилика» в Пестуме, храм Гекатомпедон, храм Аполлона в Коринфе, Храм Геры на о. Самос, храм Артемиды в Эфесе.</i></p> <p>Классический период <i>Храмы Афины на о. Эгине, Посейдона в Пестуме, Зевса в Олимпии. В третьей четверти V в. до н. э. - ансамбль афинского Акрополя: Парфенон (Икгин и Калликрат), Пропилеи (Мнесикл), храм Ники Аптерос (Калликрат), Эрехтейон. IV в. до н. э. - Галикарнасский Мавзолей, храм Артемиды в Эфесе.</i></p> <p>Эллинистический период <i>Храма Зевса Олимпийского (Олимпейон) в Афинах, Фаросский маяк близ Александрии (чудо света), Булевтерий в г. Милете, храм Аполлона в Дидимах, близ Милета, Пергамский акрополь.</i></p>	<p>№ 20</p>  <p>Ил. 20. Древняя Греция. Храм Ники Аптерос. Арх. Калликрат 429-421 гг. до н.э.</p> <p>№ 27</p>  <p>Ил. 27. Древняя Греция. Эрехтейон. 421-407 гг. до н.э.</p>
Скульптура, рельеф, резьба	<p>Крито-микенский период Статуэтки из фаянса или слоновой кости (богиня со змеями). Рельеф «Львиные ворота» в Микенах.</p> <p>Гомеровский период Скульптура: ксоаны и мелкая пластика из терракоты, слоновой кости или бронзы (Геракл и кентавр).</p> <p>Архаический период Каменные статуи богов: <i>Аполлона в Амиклах, Артемиды с острова Делоса, Геры с острова Самоса</i> - черты схематизма и условности геометрического искусства. Монументальные статуи <i>Клеобиса и Битона</i> в святилище Аполлона в Дельфах. Курсы - идеал красоты, образ физически сильного и мужественного человека: <i>курсы из Теней, курсы с мыса Сунион, курсы из Аттики</i> и др. Статуи девушек - <i>Кора в пелосе», «Кора с Акрополя»</i>. Скульптура из мрамора «Мосхофор».</p> <p>Классический период Скульпторы Критий и Несиот - <i>памятник Гармодию и Аристокитону, Пифагор Регийский - «Гиацинт»</i>. Скульптуры <i>«Дельфийский возничий», «Аполлон из Помпеи», «Зевс Громовержец», «Мальчик, вынимающий занозу»</i>. Мирон - <i>«Дискобол»</i>. Поликлет - <i>«Дорифор», трактат «Канон»</i>. Пракситель - <i>«Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская»</i>. Фидий - <i>скульптура Афины Промахос, статуя Афины Парфенос, статуя Зевса в Олимпии (чудо света), фронтоны храма Зевса в Олимпии и Парфенона.</i> Скульптор Скопас - <i>«Менада», «Надгробие юноши»</i>. Леохар - <i>«Аполлон Бельведерский»</i>. Лисипп - <i>бронзовая статуя Зевса, «Апоксиомен», система пропорций человеческой фигуры.</i></p> <p>Эллинистический период <i>Статуя Ники Самофракийской, «Колосс Родосский» чудо света (Харес), скульптура Афродиты Милосской (Агесандр) бронзовая группа «Мальчик с гусем» (Бозф). Пергамская школа: Эпигон «Галл, убивающий себя и свою жену», «Умиравший галл», алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа: скульптурная группа «Лаокоон» (Агесандр, Полидор и Афинодор).</i></p>	<p>№ 50</p>  <p>Ил. 50. Древняя Греция. Афина Парфенос из Варвакиона. V в. до н. э. Фидий.</p> <p>№ 35</p>  <p>Ил. 35. Древняя Греция. Аполлон Бельведерский. Леохар. Сер. IV в. до н. э.</p>

Крито-микенский период

Фресковые росписи Кносского дворца, дворца в Агия-Триаде.
Вазопись: Керамические изделия с росписями (ваза из Камарес).

Гомеровский период

Развитие гончарного ремесла и вазопись - вазы «геометрического стиля» («дипилонские» вазы), с примитивным сюжетным, растительным и животным орнаментом.

Архаический период

Формы ваз - амфора, кратер, килик, лекиф. «Ковровый», или «ориентализирующий» стиль в вазописи с центрами в Милете, Коринфе и на островах Родос, Самос, Хиос. **В VI в. до н. э.** - *чернофигурная вазопись*: амфоры с изображением Аякса и Ахилла, играющих в кости, роспись дна килика с изображением Диониса в ладье. **Последняя треть VI в. до н. э.** - *краснофигурная вазопись*: работа Евтимиды (на амфоре шествие в честь бога Диониса), роспись большого кратера Евфронием (со сценками в палестре).

Классический период

Краснофигурный стиль - единая композиция из нескольких фигур, мифологические или бытовые сцены (Евфроний - мастер ранней классики; позже - Дурис, Бриг). К концу V в. до н.э. вазопись стала приходить в упадок, теряя индивидуальность мастера, все больше превращаясь в ремесло. Монументальная живопись - роспись стен зданий многофигурными композициями в технике фрески на героические и мифологические сюжеты. Мастера V в. до н.э.: Полигнот (известен по «Описанию Эллады» Павсания) - создавал многофигурные композиции, стремясь передать глубину пространства, объемность фигур; Аполлодор (известен по «Естественной истории» Плиния) - открыл эффект светотени, положив начало живописи в современном смысле слова. В живописи IV в. до н.э. наблюдается стремление к передаче индивидуальных черт человека, его чувств внутреннего мира. Мастера живописи IV в. до н.э. - Павсаний из Сикиона (изобрел технику энкаустики - живописи восковыми красками, стремился к решению сложных технических задач) и Апеллес из Колофона (среди картин Апеллеса особой славой пользовалась "Афродита Анадиомена", написанная для храма Асклепия на Косе. Художник изобразил богиню выходящей из моря, тело ее просвечивает сквозь прозрачную воду).

№ 65

Ил. 65. Древняя Греция.
"Парижанка" (жрица божества).
Фреска из Кносского дворца.
XV в. до н. э. Гераклион.

№ 89

Ил. 89. Древняя Греция.
Боксирующие дети. Фреска с о.
Тира. XVI в. до н.э

Задание № 3. «Шедевры живописи»**Образ бога западноевропейском искусстве****Задание:**

- Определить время создания и назвать имя автора каждого из представленных произведений
- Назвать имя каждого из трех богов
- Определить направление в искусстве (стиль) каждого из представленных произведений

Ответы:

А

- 1630-е – 1640-е годы (17 век); Рубенс
- 1470-е годы (15 век), Боттичелли
- 1810-е годы (19 век); Энгр

Б

- Вакх
- Венера
- Юпитер (у ног его - Фетида)

В

- 1 – барокко

2 – Ренессанс

3 – классицизм, академизм, ампир

БИЛЕТ № 5.

**Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Древний Рим.
Хронологические рамки VIII в. до н. э. - V в.**

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)
Литература	<p>Римская республика. V-I вв. до н. э.</p> <p>Тит Ливий Андроник - латинские переводы греческой трагедии и комедии, римский поэтический язык в сфере эпоса, лирики и драмы.</p> <p>Невий - комедии и трагедии по образцу греческих, эпическая поэма «<i>Пуническая война</i>».</p> <p>Энний - начало римского исторического эпоса («<i>Анналы</i>»).</p> <p>Плавт - комедии «<i>Три монеты</i>», «<i>Казина</i>», «<i>Купец</i>».</p> <p>Теренций - комедии (паллиаты) - «<i>Свекровь</i>», «<i>Евнух</i>».</p> <p>Во II в. до н. э. на смену <i>паллиатам</i> - тогата (Тиний).</p> <p>Трагедии Акция - «<i>Брут</i>», «<i>Энеады</i>».</p> <p>Тит Лукреций Кар - поэма «О природе вещей».</p> <p>Катулл — первый в Риме великий лирик.</p> <p>Вторая половина I в. до н. э.</p> <p>Гораций - лирические «Оды», сатиры и послания, трактат «<i>Наука поэзии</i>».</p> <p>Вергилий — «<i>Буколики</i>», «<i>Георгики</i>», «<i>Энеида</i>».</p> <p>Конец I в. до н. э. На театральной сцене <i>мим</i> вытесняет народные фарсы и обретает литературную форму.</p>	<p>№ 13 Древний Рим: Катулл. Книга Катулла Веронского. I в. до н.э. Катулл создал лирику, отражающую разнообразные настроения поэта. Прежде всего это стихи, связанные с глубокой и трагической любовью Катулла к красавице Клодии, сестре трибуна Клодия Пульхра, которую поэт назвал Лесбией. В этих глубоко интимных стихотворениях отражены и радость взаимной любви, и муки ревности поэта, и его презрение к изменявшей ему женщине, и отчаяние после окончательного разрыва с ней.</p>
	<p>Римская империя. I-V вв.</p> <p>Овидий - «<i>Любовные элегии</i>», «<i>Героини</i>», «<i>Наука любви</i>» и «<i>Фасты</i>», «<i>Скорбные элегии</i>» и «<i>Письма с Понта</i>».</p> <p>Возникновение <i>реалистического романа</i>: Гай Петроний - «<i>Сатирикон</i>»; Луций Апулей - «<i>Золотой осел</i>» («<i>Метаморфозы</i>»).</p> <p>Поэмы «<i>Фиваида</i>» и «<i>Ахиллеида</i>» Публия Стация и «<i>Аргонавтика</i>» Гая Флакка.</p> <p>Трагедии Сенеки «<i>Безумный Геркулес</i>», «<i>Медея</i>», «<i>Эдип</i>» и др. III в. - <i>пантомима</i>.</p> <p>Пилад и Парис — жанр <i>трагической пантомимы</i>.</p>	<p>№ 21 Древний Рим: Вергилий Марон Публий (70–19 г. до н.э.). Поэма «<i>Энеида</i>». I в. до н.э. Задуманная как поэма о деяниях Августа и панегирик роду Юлиев, представители которого связывали свое происхождение с сыном прародителя римского народа Энея Асканием-Юлом, «<i>Энеида</i>» стала литературным эпосом, прославляющим судьбу и высокую миссию римского народа. Каждая книга представляет собой отдельный законченный драматический эпизод, подчиненный единому целому - теме судьбы, которая ведет Энея, спасшегося из-под разрушенной ахейцами Трои, к основанию нового царства, а его потомков к власти над миром. Наиболее совершенными считаются книги о разрушении Трои, о любви Дидоны и Энея и о нисхождении Энея в мир мертвых.</p>

Архитектура	<p align="center">Культура этрусков. VIII-III вв. до н. э.</p> <p>Дом этрусков имел в центре атриум, вокруг которого симметрично располагались другие помещения. Ценнейшие памятники – гробницы этрусков (<i>гробница «Леопардов»</i>). Использование сводов из клиновидных балок. Главный фасад храма украшался глубоким портиком с лестницей-подиумом, а с остальных сторон храм замыкался глухой стеной. Внутреннее помещение храма (целла) делилось на три части и было посвящено трем главнейшим этруским божествам (трехнефные храмы).</p> <p align="center">Римская республика. V-I вв. до н. э.</p> <p>Создаются дороги (<i>Аппиева дорога</i>), акведуки (<i>акведук Аппия Клавдия, клоака Максима в Риме</i>), <i>семейные гробницы римской знати (гробница Цецилии Метеллы)</i>. Храм-ротонда (<i>храм в Тибуре и храм на «Бычьем рынке»</i>). Храмы типа псевдопериптера (<i>храм Фортуны Вирилис в Риме</i>). Театр - здание с замкнутым, изолированным внутренним пространством (<i>Большой театр в Помпеях, театр Помпея на Марсовом поле в Риме</i>). <i>Римский форум</i> — центр деловой и общественной жизни. Вилла: главная часть здания — перистиль, к которому примыкали служебные и хозяйственные постройки.</p> <p align="center">Римская империя. I-V вв.</p> <p>75—80-е гг. Колизей в Риме. <i>Акведуки и мосты («Гардский мост»)</i>. В 81 г. — арка императора Тита. 109—113 гг. - <i>Форум императора Траяна с мраморной колонной Траяна (Аполлодор)</i>. 120-125 гг. - <i>Пантеон («Храм всех богов»)</i> императора Адриана. 211-216 гг. — <i>в Риме строятся грандиозные термы (бани) Каракаллы</i>. К IV в. в Риме - 12 больших императорских терм, а всего — около тысячи. Около 310 г. — <i>базилика императора Максенция</i>.</p>	<p>№ 2</p>  <p>Ил. 2. Древний Рим. Колизей (Colosseum). 75 – 80 гг. Рим.</p> <p>№ 14</p>  <p>Ил. 14. Древний Рим. Арка Тита. Мрамор. 90 г. Рим.</p>
Скульптура, рельеф, резьба	<p align="center">Культура этрусков. VIII-III вв. до н.э.</p> <p><i>Погребальные терракотовые урны этрусков (погребальная урна из Кьюзи). Терракотовые саркофаги со скульптурными фигурами покойных на крышках. Терракотовая статуя Аполлона из г. Вейи мастера Вулки. Изящная голова статуи Гермеса из Вейи. Статуи воинов, сделанные из глины. Статуя Капитолийской волчицы. Статуя химеры.</i> Бронзовые зеркала этруских гробниц.</p> <p align="center">Римская республика. V-I вв. до н.э.</p> <p>Бронзовый бюст римлянина (<i>портрет первого консула Брута</i>). Бронзовая статуя оратора (<i>Авла Метелла</i>). <i>Портретная статуя римлянина, совершающего возлияние</i>. Скульптурные портреты (<i>мраморный портрет старого римлянина, портреты Цицерона и Помпея</i>). <i>Рельефная композиция алтаря Гнея Домиция</i>.</p> <p align="center">Римская империя. I-V вв.</p> <p>Монументальная статуя императора <i>Октавиана Августа</i>. <i>Рельеф колонны Траяна</i>. В I в. стены домов - фресками с изображением садов, гаваней, храмов, жанровых сцен и натюрмортов (<i>дом в Геркулануме</i>).</p> <p><i>Скульптурное изображение императора Веспасиана, бюст императора Каракаллы, конная статуя императора Марка Аврелия</i>, отлитая из бронзы. Скульптурный портрет - «Сириянка», <i>портрет римлянина Догмация</i>.</p>	<p>№ 38</p>  <p>Ил. 38. Древний Рим. Статуя Августа из Прима-Порта. 27-14 гг. до н.э.</p> <p>№ 60</p>  <p>Ил. 60. Древний Рим. Нерон. Скульптурный портрет. Мрамор. Вторая половина I в.</p>
Живопись	<p align="center">Культура этрусков. VIII-III вв. до н.э.</p> <p><i>Керамические вазы - «буккеронеро». Росписи гробниц в технике фрески («Сцена пир» из гробницы «Леопардов»; роспись гробницы в Корнето).</i> Бронзовые изделия высокого художественного уровня: кубки, чаши, цисты с тончайшим рисунком и прекрасной декорировкой сосудов (<i>бронзовый сосуд из г. Пренесте, циста с изображением суда Париса</i>).</p> <p align="center">Римская республика. V-I вв. до н.э.</p> <p>II в. до н. э. - инкрустационный стиль настенной живописи (<i>Дом Фавна в Помпеях</i>).</p> <p>I в. до н. э. - архитектурный стиль настенной живописи (изображение колонн, карнизов, пилястр и капителей, а в центре стены - фресковые картины с мифологическим или бытовым сюжетом).</p> <p align="center">Римская империя. I-V вв.</p> <p>I—III вв. — расцвет портретной живописи: <i>фаюмские портреты юноши и пожилого мужчины (энкаустика)</i>.</p>	<p>№ 78</p>  <p>Ил. 78. Древний Рим. Деталь росписи виллы Мистерий в Помпеях. 80 г до н.э.</p> <p>№ 84</p>  <p>Ил. 84. Древний Рим. Задумавшаяся девушка (так называемая Сапфо) Фреска из Помпей. I в н.э.</p>

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Архитектурные шедевры античности

Задание:

- А. Назвать каждое из представленных архитектурных сооружений
- Б. Определить время создания каждого из представленных архитектурных сооружений
- В. Определить, какое (какие) из трех представленных сооружений находится (находятся) в Риме

Ответы:

А

- 1. Храм Парфенон
- 2. Храм Пантеон
- 3. Храм Эрехтейон

Б

- 4. 5 век до н.э. (430-е годы)
- 5. 2 век н.э. (126 год н.э.)
- 6. 420-е годы до н.э. (5 век до н.э.)

В

В Риме находится здание под номером 2 (Пантеон)

БИЛЕТ № 7.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: западноевропейское средневековье
Хронологические рамки: конец V – начало XV вв.

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Литература	<p>Героический эпос. Кельтская, германская, англосаксонская, древнескандинавская раннефеодалная военная поэзия. «Сказания о Беовульфе» (анг.), исландские саги – «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Песнь о Роланде» (фр.), «Песнь о моем Сиде» (исп.), песнь о Нибелунгах» (герм.) Народная основа: Баллады, легенды, притчи, сказки.</p> <p>Христианская литература.</p> <p>Агиография, хронография, риторика.</p> <p>Куртуазная литература. Лирика трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии. Рыцарские романы: «Тристан и Изольда», «Парцифаль» (Вольфрам фон Эшенбах). «Смерть Артура» (Томас Мэлори). «Ланселот, или Рыцарь телеги» (Кретъен де Труа).</p> <p>Городская литература: Фаблио во Франции, Шванки в Германии (сб. «Поп Амис»), поэзия вагантов – Франсуа Вийон. Сатирический эпос – «Роман о Лисе». Городские «игры» - «Игра о Робене и Марион». Аллегорические мотивы – «Роман о Розе».</p>	<p>№ 1</p> <p>Западноевропейское средневековье: «Песнь о Роланде», XII в.</p> <p>Героический эпос «Песнь о Роланде» дошел до нас в рукописи середины XII века. Найдена она был случайно в библиотеке университета в Оксфорде и впервые опубликована в Париже в 1837 г. Роланд - молод, пылок, самонадеян, он предан своей родине – Франции, готов за нее отдать жизнь, но отряд окружен, враги наседают. Отвага героя прекрасна, его порыв отдать жизнь за родину благороден.</p> <p>№ 19</p> <p>Западноевропейское средневековье: Куртуазная литература. Роман «Тристан и Изольда», XIII в.</p> <p>Роман известен в нескольких вариантах - стихотворные романы (авторы - Тома, Беруль, Готфрид Страсбургский), романы в прозе (написаны с XIII по XV вв. во Франции, Англии, Италии, Германии)</p>
------------	---	--

Романский стиль (2-я пол. X – 1-я пол. XII вв.)

Главные достижения – замок-крепость и храм-крепость. Композиция романского храма восходит к раннехристианской базилике и имеет в плане форму вытянутого креста (часто добавляется второй трансепт – поперечный неф). Снаружи и внутри храм суров и массивен. Подобно замку-крепости он увенчан несколькими башнями. Ведущее начало – стена, ее масса; общий лейтмотив – очертание полуциркульной арки. Центральный неф отделен от боковых рядами мощных колонн, образующих длинные аркады. Соборы раннего периода лишены декоративного убранства. В поздних романских соборах, больше устремленных в высоту, при общей суровости внешнего облика появляются различные формы архитектурного декора.

Англия: замок-крепость — *Тауэр*, собор в Или, *собор в Норвиче*, *Собор в Дерхеме*.

Германия: *замки Вартбург в Эйзенахе, Вимпфен в Саксонии и императорский замок в Госларе. Соборы: в Вормсе, в Шпейере. Церковь аббатства Мария-Лах. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме.*

Испания: *город-крепость Авила. Собор в Сантьяго-де-Компостела, церковь Сан-Хуан-де-лас-Абадесас в провинции Жерона, Старый собор в Саламанке.*

Италия: *ансамбль пармской соборной площади, собор Св. Марка в Венеции. Соборный ансамбль в Пизе (собор, «Падающая башня» и баптистерий).*

Франция: *Замок в Ланже, цитадель Каркассон в Провансе, аббатство Мон-Сен-Мишель д'Эгиль. Собор Сен-Фрон в Перигё, церковь в Сен-Мари-де-ла-Мер, церковь аббатства Кюни.*

Готический стиль (2-я пол. XII – нач. XV вв.)

Главный феномен готики – городской кафедральный собор. Соборы были огромны, вмещали все население города, символизировали вольность, силу и богатство города. Готический собор поражает своей высотой, устремленностью вверх, но при этом он обладает и огромной протяженностью, богатством и разнообразием аспектов при обходе. Уменьшаются или исчезает трансепт и массивная башня над его пересечением с продольным нефом; главными становятся две мощные стройные башни на западном фасаде, который теперь является доминирующим. Три углубленных, обильно декорированных портала завершаются остроконечными арками. Новые конструктивные принципы: здание представляет собой каркас, скелет из стрельчатого свода, аркбутанов и контрфорсов. Его основу составляют звездообразно перекрещивающиеся стрельчатые арки, опирающиеся на мощные колонны или пучки узких колонн. Распор свода передается вынесенным наружу столбам (контрфорсам) при помощи перекидных арок (аркбутанов). Места соединения аркбутанов с контрфорсами увенчиваются пинаклями. Стена ничего не несет, она не нужна для конструкции; появляются огромные проемы, заполненные витражами, ажурной резьбой или открытые галереи со статуями.

Франция: *церковь монастыря Сен-Дени, Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Амьене, Шартре, Лане, Страсбурге, Руанский собор.*

Англия: *собор в Солсбери, соборы в Эксетере и Личфилде, собор в Уэлсе, капелла Королевского колледжа в Кембридже и капелла св. Георгия в Виндзорском замке, капелла Генриха IV в Вестминстерском аббатстве. Вестминстерский королевский дворец.*

Германия: *церковь Богоматери в Трире, церковь св. Елизаветы в Марбурге, собор во Фрейбурге, церковь Св. Марии в Любеке, церковь Св. Марии в Зесте. Ратуша в Брауншвейге.*

Италия: *собор в Орвьете, Дворец дождей в Венеции, Миланский собор.*

№ 1

Ил. 1. Западноевропейское средневековье. Романский стиль. Ансамбль соборной площади в Пизе. XI—XIV вв. Собор и «Падающая башня». Пиза, Италия

№ 6

Ил. 6. Западноевропейское средневековье. Готический стиль. Собор в Реймсе. 1211—1481 гг.. Реймс, Франция.

Романский стиль (2-я пол. X – 1-я пол. XII вв.)

В Западной Европе в оформлении соборов большее значение имели скульптура и рельефы. Особую роль играли рельефы полукруглых тимпанов над входами в соборы (чаще всего - изображение Страшного суда) и оформление порталов (библейские персонажи и святые - Богоматерь с младенцем, фигуры Королевского портала собора в Шартре). Народные, языческие основы средневекового искусства прорываются в изображениях различных существ на капителях и у подножья колонн соборов, на окнах, в рельефах стен - кентавры, львы, полуящеры-полуптицы, обезьяны и химеры.

Германия: *бронзовые двери* церкви св. Михаила в Хильдесхайме (16 сцен из Ветхого и Нового завета), *«Мадонна епископа Имада»* из Падеборна, бронзовое *«Распятие»* из Вердена, *надгробное изображение* архиепископа Веттина.

Испания: Скульптурное убранство клуатра *монастыря Санто-Доминго-де-Силос*, *«Портик славы»* в соборе Сантьяго-де-Компостела.

Италия: рельефы церковных входных дверей и порталов - в *церкви Сан-Дзено в Вероне*.

Франция: Рельефы архитрава *церкви Сен-Жен-де-Фонтен*, тимпана собора Сен-Лазар в Отене, *порталов церкви Сен-Пьер в Муассак* и *церкви в Суйяке*. *Фигуры Королевского портала собора в Шартре*.

Готический стиль (2-я пол. XII – нач. XV вв.)

Готические соборы заполнены массой скульптур, нередко отделяющихся от стены. Расположение скульптур и рельефов подчиняется правилам, установленным церковью. В библейских и евангельских персонажах мастера раскрывали новое, более глубокое и сложное представление человека о себе и своем месте в мире, отражали интерес к явлениям реальной жизни. Переосмысливается образ Христа: сцены земной жизни и страданий (предстает как странник, простой крестьянин, проповедник, мудрый учитель; сюжеты мученичества - истязание Христа, распятие, оплакивание, страдания Иова, избивание младенцев). Готике доступно выражение тонких душевных движений, передача различных чувств и состояний человека, высокая одухотворенность образов. Новое слово в искусстве - портретные скульптуры 12-ти донаторов собора в Наумбурге. В убранстве соборов - сцены народной жизни, ремесленных и сельскохозяйственных работ, изображения жонглеров, музыкантов, плясунов; фривольные мотивы и сатиры на монахов и церковников; изображения сказочных, языческих чудовищ, зверей, растений. Скульптуры занимают не только порталы, галереи и капители колонн, но взбираются на кровли, карнизы, винтовые лестницы, возникают в нишах, на башенках, водостоках, кронштейнах.

Англия: фигуры апостолов и пророков из собора в Йорке и статуи западного фасада собора в Уэлсе. Скульптурные надгробия - *надгробия епископов в Солсберийском соборе* и в *Дорчестере*, *фигуры надгробия Эдуарда III* в Вестминстере.

Германия: *собор Св. Петра* в Бамберге - композиции *«Страшного суда»* и *«Адамовых врат»*, *статуи «Всадника», Марии и Елизаветы*. *Статуи донаторов собора в Наумбурге* (маркграф Эккехард и его жена Ута). Надгробия: блаженного Эрминольда в церкви Св. Георга в Прюфенинге и епископа Фридриха фон Хоэнлоэ в Бамбергском соборе. Распятия: *«Распятие из Торра»* в церкви Св. Симона и Юдаса и *«Распятие»* в церкви Св. Марии г. Кельна. Скульптуры собора во Фрейбурге.

Франция: композиции *«Страшный суд»* Амьенского собора. Скульптурная группа *«Встреча Марии и Елизаветы»* портала Реймского собора.

№ 36

Ил. 36. Западноевропейское средневековье. Романский стиль. Собор в Отёне. Тимпан портала. Около 1125 — около 1145 гг. Отён, Франция.

№ 40

Ил. 40. Западноевропейское средневековье. Готический стиль. Маркграф Эккехард и его жена Ута. Скульптура западного хора собора в Наумбурге. Германия. 1250—1260 гг.

Романский стиль (2-я пол. X – 1-я пол. XII вв.)

В соборах существовала и «проповедь в цвете» - росписи. Особое место в романском искусстве Западной Европы занимает испанская монументальная живопись. Росписи украшали небольшие сельские церкви - подчеркнута линейные, напряженные по цвету, несут в себе фольклорные черты. Иной стиль исполнения – более спокойный, светский – присущ росписи на потолке церкви в Хильдесхайме в Германии. Большое развитие получила книжная миниатюра.

Германия: *росписи церкви бенедиктинского монастыря в Ламбахе.* Иллюстрации Библии, «Тристан и Изольда», «Парцифаль».

Испания: росписи *церкви Сан-Клементе в Тауле.* Живопись на деревянных досках — *фронталес*, с изображением в центре Христа или Мадонны, по сторонам от которых располагались апостолы и пророки: алтарный образ из Сео-де-Уржель с Христом Пантократором в центре.

Книжная миниатюра - «Книги завета» собора Овьедо.

Италия: мозаичный цикл *собора в Чезалу*, серия *мозаик Палатинской капеллы.* Миниатюра - «Свитки ликования».

Франция: *Фрески со сценами Апокалипсиса церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп, фрески церкви Сен-Мартен в Ноан-Вике; фреска капеллы приората в Берзела-Виль,* фреска на стене часовни аббатства Рокамадур.

Миниатюры Библии Этьена Хардинга из монастыря Сито в Бургундии.

Готический стиль (2-я пол. XII – нач. XV вв.)

С исчезновением глухих стен исчезают и монументальные росписи. Их заменяют витражи – своеобразная живопись из курсов цветных стекол, скрепленных свинцовыми полосками. Витражи заполняют узкие высокие проемы и круглые окна – розы. В XIV в. в соборах северных и восточных стран Европы важное место стали занимать алтари, резные и живописные. Подлинного расцвета достигает миниатюра. Это уже не только книги религиозного содержания, но и исторические хроники, книги любовных песен, научные трактаты, календари, сатирические рассказы. Книжные миниатюры отражают усиливающиеся светские тенденции в культуре. Иллюстрированные рукописи создаются не только в монастырях, но и при королевских и герцогских дворах, в городских мастерских.

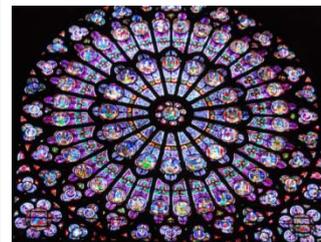
Англия: Книжная миниатюра - «История Англии» и *жития святых* Сент-Олбенского, *иллюстрированные календари и рукописи бестиариев*, псалтыри Роберта де Лиля, *псалтырь королевы Марии*, иллюстрации книг о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, произведений писателя Чосера, научных трактатов.

Германия: *мемориальный портрет Ульриха Регенбургского, росписи Шлезвигского собора.* Книжная миниатюра - «Рукопись Манессе».

Франция: *витражная живопись - «Богородица с младенцем» в Шартре, «Явление апостола Павла» из Ле-Мана.* **Книжная миниатюра** - *псалтыри королевы Бланки Кастильской, Людовика Святого, «Большие французские хроники», «Роскошный Часослов герцога Беррийского» братьев Лимбургов.*

№ 69

Ил. 69. Западноевропейское средневековье. Романский стиль. Христос во славе. Роспись центральной апсиды церкви Сан-Клементе в Тауле. 1123 г. Фреска.

№ 86

Ил. 86. Западноевропейское средневековье. Готический стиль. Южное окно-роза. Собор Нотр-Дам де Пари. Париж, Франция. 1163 - середина XIV в.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ отца в западноевропейском искусстве

Задание:

- А. Определить автора каждого произведения
- Б. Определить время создания и направление (стиль) каждого произведения
- В. Назвать те работы, которые хранятся в Эрмитаже

Ответы:

А

- 1. Ребрандт ван Рейн
- 2. Альбрехт Дюрер
- 3. Антонис ван Дейк

Б

- 1. 1669 (середина 17 века), барокко (или внестилевая линия/ реализм)
- 2. 1495 (конец 15 века), Северное возрождение
- 3. 1629 год (середина 17 века), барокко

В

В Эрмитаже хранятся следующие произведения: № 1 и № 3

БИЛЕТ № 9.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Византия.

Хронологические рамки: IV-XV вв.

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Влияние античного культурного наследия и христианского мировоззрения.

IV- VI вв. Античные жанры: речи, эпиграммы, любовная лирика.

С конца VI – начала VII вв. – новые литературные формы – гимнография (Роман Сладкопевец), жития святых, слова, поучения.

Патриарх Фотий – сборник «Мириобиблион» с выдержками из трудов античных авторов. На основе народных эпических песен – «Эпос о Дигенисе Акрите»; эпос «Алексиада» Анны Комнина басенный эпос, сатира, монашеский фольклор («Луч духовный Иоанна Мосха»), сборники любовных песен и стихотворений, романы («Варлаам и Иосаф»), рассказы («Советы и рассказы» Кекавмена), «горестные плачи». Писатели и поэты – Григорий Акрополит, Иоанн Цеца, Роман Сладкопевец, Федор Продром).

Исторические сочинения: Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный, Михаил Пселл, Анна Комнина, Никита Хониат. Хронография – епископ Евсевий (основоположник), Иоанн Малала, Феофан Исповедник, Георгий Амартол.

Законодательные сборники: «Эклога», «Прохирон», «Эпанолога».

Энциклопедический словарь «Суда».

№ 4

Византия: Жития византийских святых. Жизнь и деяния блаженного Симеона Столпника. VI в.

С распространением христианства в Византии. одним из важнейших прозаических жанров становится агиография – житийная литература, а поэтических – духовная гимнография. Автор жития Симеона Столпника Антоний стремился подчеркнуть, что Симеон обладал премудростью, полученной непосредственно от Бога, а не образованностью — наукой человеческой. В сознании читателей жития поступки Симеона были знаками праведности, т.к. они показывали силу духа святого, для которого тяжкие телесные страдания — ничто, и свидетельствовали о смирении, ибо человек лишь прах перед лицом Господа.

№ 24

Византия: Повесть о Дигенисе Акрите. X-XII в. Эпическая поэма о жизни и подвигах легендарного героя-акрита, назначенного императором за его мудрость и доблесть править пограничными областями.

Повествуется о его столкновениях с врагами и чудовищами, жизни и смерти. Поэма представляет собой сложное соединение византийского фольклорного творчества и христианской учёной, стилистически утонченной поэзии. Состоит из восьми книг.

В течение IV - VI вв. формируются основные типы христианских храмов:

V в. в зодчестве Малой Азии разрабатывается **тип купольной базилики**.
Базилика в Мериамлыке (Киликия), церковь Симеона Столпника в Антиохии.

Базиликальный тип храма—наиболее ранний тип, теснейшим образом связанный с античной архитектурой (римской базиликой) - **храм св. Аполлинария в Равенне** (церковь Сан-Аполлинаре де Нуова, VI в.)

Центрический тип храма — круглое или восьмиугольное в плане здание, в котором внутренний объем перекрыт куполом — **храм св. Виталия в Равенне** (церковь Сан-Витале, VI в.).

VI в. - начало крестово-купольной формы храмового строительства.

Крестово-купольный тип храма — в плане это квадрат, в центре которого находятся четыре пилон или столба; именно они обозначают подкупольный квадрат, объем которого перекрывается куполом. **Мавзолей Галлы Платидии в Равене. Собор святой Софии** в Константинополе (малоазийские зодчие **Анфимий** и **Исидор, 532—537 гг.**).

Пятикупольный крестообразный в плане *храм Апостолов* в Константинополе.

VII в. - *церковь Успения в Никее.*

VIII— начало IX вв. - крестово-купольный тип храма становится главенствующим - *церковь Тита на о. Крит* и *храм Софии в Салониках.*

Середина IX-XV вв. *Церкви Капникарея в Афинах, св. Федора в Константинополе, Панагии Парагоритиссе в Артре.* Комплекс зданий *монастыря Мистры в Пелопоннесе.*

В V - VI вв. византийские зодчие переходят к созданию новой планировки городов, характерной для всего последующего средневекового зодчества. В центре городов нового типа располагается главная площадь с собором, откуда причудливо переплетаясь, расходятся улицы. С этого же времени появляются и многоэтажные дома с аркадами, а затем строятся и укрепленные резиденции знати и богатых горожан.

№ 29



Ил. 29. Византия. Крестово-купольный тип храма. Мавзолей Галлы Платидии в Равенне. Около 440 г. Равенна.

№ 16



Ил. 16. Византия. Центрический тип храма. Церковь Сан-Витале в Равенне. 526—547 гг. Равенна.

Скульптура,
рельеф, резьба

IV—V вв. - традиции античного искусства - статуя императора из Барлетты. «Голова философа из Эфеса», изображения ветхозаветных и евангельских сцен и святых на мраморных саркофагах (Рельеф на саркофаге. V-VI вв.).

Скульптурные рельефы - консульские диптихи с рельефными изображениями цирковых и театральных сцен.

VI в. – конный монумент императора Юстиниана на площади Августеон в Константинополе, рельефы трона архиепископа Максимиана.

Резьба по кости и дереву: кресты, плакетки (Распятие и фигуры святых. Триптих. Икона X в. Слоновая кость).

№ 42



Ил. 42. Византия. Рельеф на саркофаге. V-VI вв.

№ 52



Ил. 52. Византия. Распятие и фигуры святых. Триптих. X в. Слоновая кость, резьба

Изобразительное искусство:

Изобразительное искусство - мозаики, фрески, иконопись - это область, в которой византийская культура прославилась более всего. Самобытность, цельность и гармоничность художественных принципов, глубина образов, смысловая насыщенность, богатейшее разнообразие форм и красок, совершенство техники - соединение этих черт делает византийское искусство одним из высочайших достижений человеческой культуры. Формируется строгий иконографический канон (совокупность строго установленных правил и приемов). Художники старались передать духовную сущность, пренебрегая правдивой передачей физического облика.

Византийский **иконографический канон** регламентировал: круг композиций и сюжетов священного писания, изображение пропорций фигур, общий тип и выражение лица святых, тип внешности отдельных святых и их позы, палитру цветов, технику живописи. В IX - X вв. складывается целостная система декора храма: порядок расположения библейских сцен на его стенах и сводах. Расположение росписей и мозаик, подчиненное символическому значению частей храма (своды и купол - небо, пол - земля, алтарь - рай, западная часть - ад), олицетворяло ступени восхождения к Богу. Ближе к полу изображались земные избранники - отцы церкви, мученики, святители, цари, епископы; над ними и большими по размеру - Богоматерь-Оранта («молящаяся») или Богоматерь с младенцем Христом на руках; на парусах - евангелисты; в простенках барабана купола - апостолы и пророки; в центре купола или в конхе (верхней части) апсиды - Христос-Вседержитель («Пантократор»). В рукавах креста располагаются двенадцать сцен праздничного цикла: Благовещение, Рождество, Стретение, Крещение, Преображение и др., на западной стене - Страшный Суд.

Складывается иконописная иконография: различные изображения Богоматери с младенцем - Умиление, Одигитрия («Путеводительница»), Оранта; закрепляется канон изображения Христа - Христос-Пантократор, Спас Нерукотворный, Спас на Престоле; святых. Сложились циклы: Деисус (попечительство перед Христом за человечество Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов и апостолов), Праздничный ряд.

Фреска «Торжественный вход императора Юстиниана II» в церкви Святого Димитрия в Салониках; фрески монастыря Хоры в Константинополе.

Мозаика V в. (из смальты) украшает стены и перекрытия церковных и светских зданий. Мозаика «Добрый пастырь с овцами» мавзолея Галлы Плацидии и «Крещение Христа» баптистерия православных в Равенне (сочетание античных изобразительных традиций с отвлеченным духовным началом). **VI в.** Мозаика императорского дворца в Константинополе (плоское изображение, жесткая графика линий передают не индивидуальный мир человека, а сверхчеловеческую духовную силу). **VII в.** В мозаике намечается отход от торжественно-величавых образов - фигуры и лица приобретают жизненность, в мозаике воплощается представление о человеческих чувствах (мозаика церкви Успения в Никее). Середина IX-XV вв. в церковной живописи - строгая иерархическая система размещения религиозных изображений (в куполе — Христос Пантократор, в барабане — пророки и апостолы, на парусах — евангелисты, в конхе апсиды — Богоматерь, на западной стене — Страшный суд).

Новый вид искусства — **иконопись**. Икона «Святой Сергий и святой Вах», Икона «Владимирской Богоматери», икона «Двенадцати апостолов».

Расцвет **книжной миниатюры** - Ватиканского свитка Иисуса Навина и рукописи Диоскорида, миниатюры Парижской псалтыри, портрет императора Никифора Вотаниата с приближенными в «Словах Иоанна Златоуста». Переход от античного свитка к «кодексу», т.е. к книге, состоящей из отдельных сброшюрованных листов.

№ 79

Ил. 79. Византия. Христос Добрый пастырь. Мозаика северного люнета мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Около 440 г. Равенна

№ 71

Ил. 71. Византия. Император Константин Мономах и императрица Зоя перед Христом. Мозаика храма Св. Софии в Константинополе. XI в. Стамбул.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ прекрасного человека в западноевропейском искусстве

Задание:

- А. Определить автора и название каждого произведения
- Б. Определить время создания каждого произведения
- В. Определить, идеал красоты какой эпохи отражает каждый из представленных образов

Ответы:

А

- 1. Микеланджело «Давид»
- 2. Леонардо да Винчи «Витрувианский человек»
- 3. Бенвенутто Челлини «Персей»

Б

- 4. 1505 (начало 16 века)
- 5. 1490-е годы (конец 15 века)
- 6. 1545 год (середина 16 века), барокко

В

- 1 – Давид Микеланджело отражает идеалы красоты Высокого Возрождения
- 2 – «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи отражает идеалы красоты Высокого Возрождения
- 3 – «Персей» Бенвенутто Челлини отражает идеал красоты маньеризма

БИЛЕТ № 11.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Возрождение.

Хронологические рамки: Италия – кон. XIII-XVI вв., Северное Возрождение - XV-XVII вв.

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Италия

Данте Алигьери считается предвестником Ренессанса в литературе. Сонеты, канцоны и баллады он писал на итальянском языке; в его произведениях тема жизни и смерти приобретает новое звучание; он выражает новое понимание мира и человека, добра и зла, по-новому представляет конфликты и литературные портреты героев: «Новая жизнь», «Божественная комедия».

Франческо Петрарка – основоположник гуманизма, первым противопоставил средневековой богословию новое гуманистическое мировоззрение: «Африка», «Буколики», «Канцоньере» (Книга песен), «О великих мужах древности».

Джованни Боккаччо – первым употребил итальянский литературный язык в прозе, способствовал созданию литературы, свободной от церковных догматов и феодальной морали: «Фьямметта», «Декамерон», «Ворон», «Жизнь Данте Алигьери».

Торквато Тассо: «Освобожденный Иерусалим», «Аминта».

Людовико Ариосто: «Неистовый Роланд», «Чернокнижник», «Сводня».

Итальянские гуманисты: Пико делла Мирандола – «Речь о достоинстве человека», Колуччо Солютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валла.

Германия и Нидерланды

Себастьян Брант: «Корабль дураков». **Эразм Роттердамский**: «Похвала Глупости». **Ульрих фон Гуттен**: «Письма темных людей».

Франция

Франсуа Рабле: «Гаргантюа и Пантагрюэль». **Пьер Ронсар**: «Плеяды», «Оды», «Гимны», «Сонеты к Елене». **Франсуа Вийон**: «Малое завещание», «Большое завещание». **Мишель Монтень**: «Опыты».

Испания

Мигель де Сервантес: «Галатея», «Нумансия», «Назидательные новеллы», «Новые восемь комедий и интермедий», «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». **Лопе де Вега**: «Великий герцог Московский», «Кровь невинных», «Звезда Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев».

Англия

Джефри Чосер: «Кентерберийские рассказы», «Троил и Хризеида». **Томас Мор**: «Утопия». **Уильям Шекспир**: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра».

№ 15

Эпоха Возрождения:
Данте Алигьери (1265-1321). «Божественная комедия». XIV в. (1307 – 1321 гг.)

Данте называет поэму «Комедией», поскольку она имеет мрачное начало (Ад) и радостный конец (Рай и созерцание Божественной сущности). Поэма написана на народном языке, простым стилем. Следуя средневековой традиции, Данте вкладывает в своё произведение четыре смысла: буквальный, аллегорический, моральный и анагогический (мистический).

№ 8

Эпоха Возрождения,
Франция, XVI в.:
Франсуа Рабле (1494-1553). Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль», 1532-1552 гг.

Свою книгу Рабле писал более 20 лет, отразив эволюцию гуманистической мысли. Роман представляет собой вершину многовекового развития народного творчества, слившегося в эпоху Возрождения с гуманизмом.

Арнольфо ди Камбио (1240—1310) — первый проект собора *Санта-Мария-дель-Фьоре* во Флоренции, *церковь Санта-Кроче* во Флоренции, *Палаццо-делла-Синьория* (палаццо Веккьо).

Джотто да Бондоне (1266—1337) - *колокольня (кампанила) собора* во Флоренции.

Филиппе Брунеллески (1377—1446) — Флоренция: *купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре*, *Капелла Паици*, *Воспитательный дом*, *Старая сакристия* церкви Сан-Лоренцо, *церкви Сан-Лоренцо* и *Сан-Спирито*.

Леон Баттиста Альберти (1404 - 1472) – архитектор и энциклопедист-теоретик, автор научных трактатов "Десять книг о зодчестве", *палаццо Ручеллаи* во Флоренции.

Донатто Браманте (1444-1514) – *церковь Санта Мария деле Грацие в Милане*, *храм Темплетто в Риме*, *проект собора св. Петра в Риме*, *палаццо Канцеллерия в Риме*, *палаццо Каприне*, *двор Сан Дамазо в Ватикане*.

Джорджо Вазари (1511-1574) – *улица Уффици* во Флоренции.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — реконструкция площади Капитолия, завершение *палаццо Форнезе*, руководство строительством *собора св. Петра в Риме*.

Андреа Палладио (508-1580) – в *Виченце* – *здание базилики*, *палаццо Кьерегатти*, *вилла Ротонда*, *театр Олимпико*; в *Венеции* – *церкви Сан Джорджо Маджоре* и *Иль Реденторе*; *трактат «Четыре книги об архитектуре»*

№ 13



Ил. 13. Эпоха Возрождения. Собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. 1296 – 1470 гг.

№ 23



Ил. 23. Эпоха Возрождения. Филиппо Брунеллески (1377 – 1446). Дом детского приюта, или Воспитательный дом (Оспедале делья Инноченти) во Флоренции.

Итальянское Возрождение.
Проторенессанс (вторая половина XIII-XIV вв.)

Никколо Пизано (1220—1278) — скульптурное оформление кафедры пизанского баптистерия, рельефы кафедры Сиенского собора.

Арнольфо ди Камбио (1240—1310) — скульптурная композиция для фонтана на площади в Перудже (совместно с Никколо и Джованни Пизано), рельеф «Благовещение» для церкви Санта-Кроче и скульптурная группа «Оплакивание Иоанном Марии» для собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Джованни Пизано (1245—1320) — статуя Мадонны в Кампо-Санто в Пизе, рельефы кафедры Сант-Андреа в Пистойе, статуя Мадонны в капелле дель Арена в Падуе.

Раннее Возрождение (XV в.)

Филиппе Брунеллески (1377—1446) — рельефы для бронзовых дверей флорентийского баптистерия.

Донателло (1386—1466) — мраморная статуя св. Георгия в нише церкви во Флоренции, статуя кондотьера Гаттамелаты, бронзовая статуя Давида, скульптурная композиция алтаря церкви Сант-Антонио в Падуе, падуанский рельеф «Положение во гроб».

Высокое Возрождение (конец XV — первая четверть XVI в.)

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — рельефы «Мадонна у лестницы» и «Битва кентавров», мраморная группа «Пьета», статуя Давида, статуи «Скованный раб», «Умиравший раб» и «Моисей» гробницы папы Юлия II, статуи гробниц Лоренцо и Джулиано Медичи с аллегорическими фигурами «Утро», «Вечер», «День» и «Ночь» на саркофагах.

Северное Возрождение: Франция.

Жан Гужон (1535 – 1590) – победа ренессансного мироощущения в пластике: рельефы фонтана Невинных в Париже.

№ 57



Ил. 57. Эпоха Возрождения. Донателло (ок. 1386 - 1466). Давид. 1430-е гг. Бронза. Флоренция.

№ 44



Ил. 44. Эпоха Возрождения. Микеланджело. Надгробие Лоренцо Медичи. 1520 - 1525 гг. Флоренция, церковь Сан Лоренцо, капелла Медичи.

Италия: Проторенессанс (вторая половина XIII–XIV вв.)

Джотто да Бондоне (1266—1337) — фрески капеллы дель Арена в Падуе, икона «Мадонна со святыми и ангелами», фрески капеллы Барди во Флоренции.

Симоне Мартини (1285—1344) — работы в Сиене, Ассизи, Авиньоне и Неаполе. Фреска «Маэста» (в Сиене), портрет возлюбленной Петрарки Лауры, фреска для сиенской ратуши с изображением кондотьера Гвидориччо да Фольяно на коне, фреска «Благовещение», фреска «Посвящение св. Мартина в рыцари» из росписи церкви Сан-Франческо в Ассизи.

Раннее Возрождение (XV в.)

Пьеро делла Франческа (1410—1492) — Алтарный образ «Крещение Христа», портрет герцога Урбинского Федерико да Монтефельтро, «Поклонение волхвов», «Мадонна милосердия», фреска в церкви Сан-Франческо в Ареццо. **Андрея Мантенья** (1431 — 1506) — фрески капеллы Оветари в Падуе, «Триумф Цезаря» (9 полотен), Алтарный образ для церкви Сан-Дзено в Вероне, фрески «Камеры дельи Споззи» дворца в Мантуе, «Мертвый Христос». **Сандро Боттичелли** (1444—1510) — картины «Весна», «Покинутая», «Рождение Венеры», «Мадонна во славе», «Оплакивание Христа».

Высокое Возрождение (конец XV — первая четверть XVI в.)

Леонардо да Винчи (1452—1519) — «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), «Мадонна Литта», алтарная композиция «Мадонна в гроте», фреска трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане «Тайная вечеря», портрет Моны Лизы («Джоконда»). **Рафаэль Санти** (1483—1520) — «Мадонна Конестабиле», алтарный образ «Обручение Марии», цикл «Мадонн»: «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница», росписи станц Ватикана — фреска «Афинская школа», фреска виллы Фарнезина «Триумф Галатеи», «Мадонна дельи седиа» («Мадона в кресле»), «Сикстинская Мадонна». **Микеланджело Буонарроти** (1475—1564) — роспись потолка Сикстинской капеллы, фреска алтарной стены Сикстинской капеллы «Страшный суд». **Джорджоне** (1477—1510) — венецианская школа — картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера», «Сельский концерт». **Тициан** (1485—1576) — картины «Любовь земная и небесная», «Динарий кесаря», «Венера Урбинская», «Спящая Венера», «Даная», «Венера перед зеркалом», «Кающаяся Магдалина», «Святой Себастьян», монументальная композиция «Вознесение Марии».

Северное Возрождение:

Германия (XV—XVI вв.). **Альбрехт Дюрер** (1471—1528) — серия гравюр на тему Апокалипсиса, портреты отца Освальда Крелля, автопортреты, «Мадонна с четками», «Четыре апостола», гравюры «Всадник, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия». **Матиас Грюневальд** — «Изенгеймский алтарь». **Ганс Гольбейн Младший** (1497—1543) — «Мертвый Христос», «Портрет королевского сокольничьего Роберта Чизмена», «Портрет Шарля Моретта», «Портрет Георга Гисце», портрет Джона Пойнса», «Портрет Эдуарда VI в детстве», серия гравюр «Триумф смерти» («Пляска смерти»). **Лукас Кранах Старший** (1472 — 1553) — «Юдифь с головой Олоферна», «Венера и Амур», «Алтарь Святой Екатерины», «Портрет Мартина Лютера», «Кардинал Альбрехт Бранденбургский перед распятием».

Нидерланды (XV—XVI вв.). **Губерт и Ян ван Эйк** «Гентский алтарь». **Ян ван Эйк** (1390—1441) — «Портрет кардинала Альбергати», «Тимофей», «Человек в красном тюрбане», «Мадонна канцлера Ролена», «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини», «Мадонна каноника ван дер Пале», «Музицирующие ангелы», «Портрет человека в тюрбане». **Рогир ван дер Вейден** (1400 — 1464) — «Снятие с креста», «Женский портрет», «Святой Лука пишет Мадонну». **Гуго ван дер Гус** (1435 — 1482) — алтарь Портинари, «Смерть Марии». **Иероним Босх** (1450 — 1516) — «Корабль дураков», «Несение креста», «Страшный суд», «Вознесение блаженных в Рай», «Сад наслаждений», «Св. Антоний».

Питер Брейгель Старший (1525—1569) — «Битва Карнавала и Поста», «Перепись в Вифлееме», «Избиение младенцев», «Проповедь Иоанна Крестителя», «Триумф Смерти», «Вавилонская башня», «Мизантроп», «Калеки», «Слепые», «Страна лентяев», «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Охотники на снегу», «Сенокос», «Пляска под виселицей», «Падение Икара», «Несение креста».

Франция (XV–XVI вв.)

№ 74



Ил. 74. Эпоха Возрождения. Джотто ди Бондоне. Брак в Кане. Фрески капеллы дель Арена в Падуе. 1303-1306 гг.

№ 87



Ил. 87. Эпоха Возрождения. Рафаэль (1483 – 1520). Сикстинская мадонна. 1513 – 1514 гг. Дрезден.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ семьи в живописи 17 века

Задание:

- А. Определить время создания (год/годы) и автора каждого произведения
- Б. Определить, на каком из представленных портретов позирует сам автор картины
- В. Назвать, какие из представленных произведений хранятся в Эрмитаже

Ответы:

А

- 1. П. П. Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брандт, 1609 г. (начало 17 века)
- 2. Рембрандт. Святое семейство, 1645 (середина 17 века)
- 3. Д. Веласкес «Менины», 1650-е годы (середина 17 века)

Б

Авторы картины позируют на изображениях № 1 и № 3

В

В Эрмитаже хранится произведение № 2 – Рембрандт «Святое семейство».

БИЛЕТ № 12.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Московская Русь.

Хронологические рамки: XIV – XVII вв.

Вид искусства	Стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

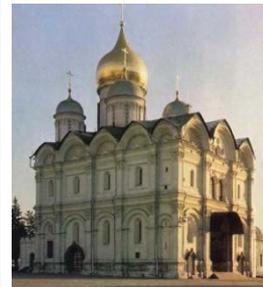
Литература	<p>XIV-XV вв. – Куликовский цикл («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый: жития митрополита Петра и Сергия Радонежского. “Хождение за три моря” Афанасия Никитина.</p> <p>Конец XV – XVI вв. - слияние местных литератур в единую общерусскую, расцвет публицистики - «Сказание о князьях Владимирских». И.С. Пересветов - “Сказание о Магомете-Салтане”. «Переписка царя Ивана IV с князем Андреем Курбским».</p> <p>Ермолай-Еразм - “Повесть о Петре и Февронии”. Сильвестр – «Домострой».</p> <p>XVII в.: Семеон Полоцкий – силлабическое стихосложение, драматургия. Аввакум – “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное”. Процесс обмирщения. Демократическая сатира: «Повесть о Шемякином суде», «Азбука о голом и небогатом человеке», «Повесть о Фоме и Ереме», “Сказание о куре и лисице”, “Сказание о попе Саве и великой его славе”, “Слово о бражнике”. Бытовая повесть: “Повесть о Горе и Злочастии”, “Повесть о Савве Грудцыне” и “Повесть о Фроле Скобееве”.</p>	<p>№ 18</p> <p>Древняя (Московская) Русь: XIV-XV вв.: Софоний Рязанец. «Задонщина» или «Слово Софония Рязанца о великом князе Дмитрии Ивановиче и брате его Владимире Андреевиче», конец XIV-начало XV вв. «Задонщина» — одно из крупнейших произведений, повествующих о разгроме Орд Мамаю на Куликовом поле, проникнутое радостным чувством освобождения, любви к родине, пафосом победы.</p> <p>№ 20</p> <p>Древняя (Московская) Русь. Демократическая сатира «Повесть о Шемякином суде», XVIIв. «Повесть о Шемякином суде» проникнута духом социального протеста, в ней рассказывается о судебных порядках, о корыстном судье Шемяке, имя которого стало в народе нарицательным. Основа «Повести» — конфликт между богатым и бедным, между неимущим, обездоленным человеком и судьей-мздоимцем.</p>
------------	--	---

XIV-XV вв. - слияние местных школ в единую общерусскую архитектурную школу. Храмы в Звенигороде - Успенский собор и собор Саввино-Сторожевского монастыря, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, собор Андроникова монастыря в Москве. В конце XV - начале XVI в. - ансамбль Московского Кремля: *Успенский собор* - Аристотель Фиорванти, *Благовещенский собор* (псковские мастера), *Архангельский собор* - Алевиз Новый. *Грановитая палата*, Колокольня Ивана Великого.

В **XVI в.**- шатровые храмы: церковь Вознесения в селе Коломенском, Покровский собор (Василия Блаженного, арх. Барма и Постник). Большие пятиглавые храмы по образцу Успенского собора в Москве: Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, Смоленский собор Новодевичьего монастыря, соборы в Туле, Суздале, Дмитрове и других городах. Небольшие каменные или деревянные посадские храмы, посвященные святым. Каменные Кремли в Туле, Коломне, Казани, Астрахани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Новгороде, Пскове, Изборске; в Москве - Китайгородская стена, Белый город, Земляной вал.

XVII в.: обмирщение искусства; асимметричность, многоцветность, декоративность архитектуры - "дивное узорчье" (Теремной дворец царя Алексея Михайловича в Кремле; каменные палаты бояр; Новоиерусалимский монастырь; храмы Ярославля - церковь Ильи Пророка и ансамбли в Коровниках и Толчке; в Москве - церковь Николы в Хамовниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитниках). Декоративное начало - при строительстве или перестройке крепостных сооружений (на башнях Московского Кремля - шатры, резиденция митрополита Ионы в Ростове Великом - в форме кремля). Стиль "нарышкинское" или московское барокко: колокольня Новодевичьего монастыря, церковь Покрова в Филях, церкви и дворцы в Сергиевом Посаде, Нижнем Новгороде, Звенигороде и др. Расцвет деревянного зодчества: дворец Алексея Михайловича в Коломенском.

№ 17



Ил. 17. Древняя Русь. Архангельский собор Московского Кремля. Алевиз Новый. 1505—1508г.

№ 4



Ил. 4. Древняя Русь. Шатровый стиль. Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском. 1532 г.

Скульптура на Руси не получила широкого развития, т.к. Церковь видела в ней напоминания о низвергнутых идолах времен язычества. Местные скульптурные школы демонстрируют чрезвычайно любопытное развитие народной религиозной скульптуры: Николай Можайский с мечом и градом. XIV в. Дерево, Псковский художественный музей, высота – 1,74 м – (фигура не имеет ничего общего с круглой, объемной скульптурой, руки Николы распростерты, в одной из них пятиглавый храм, в другой – меч, плоскостно трактованная фелонь за спиной Николы образует фон, на котором фигура выступает невысоким рельефом), мужские фигуры на новгородском амвоне, называемом иначе «Халдейской пещью» (Русский музей, высота 2,31 м, диаметр 1,95 м - круглый полый столб, украшенный плоской резьбой и поясными иконописными изображениями святых в киотцах).

В XIV - XVII вв. на Руси наиболее развитым было искусство резчиков по кости, дереву и камню: резные кресты, тябла иконостасов церквей с изображениями евангельских сцен, святых и декоративными фигурами (резное тябло XIV в. из Олонецкой губернии: в центре – Распятие, херувимы, поясные святые, а на концах – львы), украшение резьбой царских теремов, крестьянских и посадских изб (монументальные головы коней на бревнах, венчающих крыши изб).

Резчиками по дереву славился в XV – XVI вв. Троице-Сергиев монастырь (троицкий резчик Амвросий - икона-складень с «Распятием» в центре и «Праздниками» на створках - миниатюрность резьбы, пластика фигур).

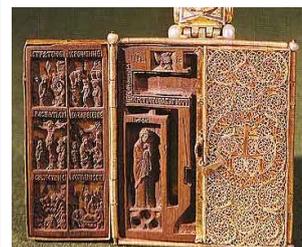
В XVII в. лучшие резчики были собраны в Оружейной палате Московского Кремля для выполнения государственных заказов. Тонкой работы деревянные резные иконостасы во многих храмах покрывали золотом, что создавало иллюзию металлического (золотого) литья. Пышной фигурной резьбой отделялись царские, патриаршие, епископские места в соборах, спинки стульев во дворцах, кареты и другие предметы («Царское место», или «Мономахов трон», (1551) из Успенского собора Московского Кремля).

№ 56



Ил. 56. Древняя (Московская) Русь. Николай Можайский с мечом и градом. XIV в. Дерево.

№ 48



Ил. 48. Древняя (Московская) Русь, резьба по дереву. Амвросий. Икона-складень. XV в.

Живопись	<p>XIV-XVI вв. – слияние местных художественных школ в общерусскую. Феофан Грек (из Византии) - росписи церкви Спаса на Ильине в Новгороде; в Москве - роспись церкви Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский собор.</p> <p>Андрей Рублев - икона «Троица», фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в Загорске, Благовещенского собора Московского Кремля.</p> <p>Дионисий - фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.</p> <p>XVII в. В живописи - черты своеобразного реализма. Изографы Оружейной палаты: Симон Ушаков— икона «Троица», «Спас нерукотворный».</p> <p>Жанр портретной живописи – парсуна: царь Федор Иванович и князь М. В. Скопин-Шуйский (техника аналогична иконописной). В конце XVII в. - парсуны, написанные маслом на холсте - портреты царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.</p>	<p>№ 77</p>  <p>Ил.77. Древняя (Московская) Русь. Дионисий. Святой Николай Чудотворец. Фреска церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 1502-1503 гг.</p> <p>№ 64</p>  <p>Ил. 64. Древняя (Московская) Русь. Симон Ушаков. Икона Ветхозаветная Троица. 1671 г.</p>
----------	--	--

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ лошади в западноевропейском искусстве.

Задание:

- А. Определить период создания каждого произведения – 6 баллов
- Б. Дать сравнительную характеристику -8 баллов
- В. Определить художественный стиль, в котором созданы эти произведения. – 6 баллов

Ответы:

А

1. Ф. Марк. Синий конь, 1911 г. (начало 20 века)
2. Э. Делакруа. Лошадь, испуганная молнией. 1824 г. (1-я половина 19 века)
3. Э. Дега. Скачки, 1885 (2-я половина 19 века)

Б

Франц Марк, яркий представитель немецкого экспрессионизма, авангардно трактует фигуру коня, используя синий цвет. В этом видится его близость с французскими фовистами. Лошадь Эжена Делакруа трактована драматично, с фантастической экспрессией. Это один из лучших

примеров романтической трактовки образа животного. Дега, обожавший лошадей и скачки, посвятил целую серию картин и пастелей скачкам в Лоншане.

В

1. Экспрессионизм
2. Романтизм
3. Постимпрессионизм

БИЛЕТ № 14.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: Западноевропейское Просвещение.

Хронологические рамки – середина XVII – XVIII вв.

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Англия.

Джон Локк - «Опыт о человеческом разуме», «Некоторые мысли о воспитании», «Два трактата о государственном правлении». **Джон Мильтон** - «Защита английского народа», «История Британии», «Потерянный рай», «Возвращенный рай». **Френсис Бэкон**: «Новый органон», «Новая Атлантида». **Джонатан Свифт** - «Сказка о бочке», «Битва книг», «Рассуждение о механическом действии духа», «Письма суконщика», «Скромное предложение», «Путешествие Гулливера», «Клуб «Легион». Ричард Бринсли Шеридан - «Соперники», «Поездка в Скарборо», «Школа злословия», «День святого Патрика», «Дуэнья». **Даниель Дефо** - «Робинзон Крузо», «Опыт о проектах», «Мемориал Легиона», «Полковник Джек», «Дневник чумного года». **Сэмюэл Ричардсон** - «Памела», «Кларисса».

Франция. Николо Буало – «Поэтическое искусство» - теоретик классицизма, теория трех единств. **Пьер Корнель**: «Поэтическая смесь», «Гораций», «Сид». **Жан Расин**: «Федра», «Митридат», «Британник». **Мольер**: «Мизантроп», «Скупой», «Ученые женщины», «Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», Дон Жуан. **Жан Лафонтен**: «Басни», «Сказки и рассказы в стихах». Шарль Луи Монтескье - «О духе законов», «Персидские письма», «Путешествие на Пафос». **Вольтер** - «Эдип», «Генриада», «Брут», «Философские письма», «Опыт о нравах и духе народов», «Смерть Цезаря», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный», «Олимпия», «Танкред». **Дени Дидро** - «Отец семейства», «Монахиня», «Жак-фаталист», «Племянник Рамо», «Письмо о слепых в назидание зрячим», «Побочный сын», «Философские принципы материи и движения», «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». **Жан-Жак Руссо** - «Трактат о науках и искусствах», «Об общественном договоре», «Эмиль, или о воспитании», «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь». **Пьер Огюстен Бомарше** -

«Евгения», «Два друга, или Лионский купец», «Простейшие мысли о восстановлении парламентов», «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро».

Австрия и Германия.

Готхольд Эфраим Лессинг - «Мисс Сара Сампсон», «Вольнодумец», «Женоненавистник», «Эмилия Галотти», «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии», «Натан Мудрый», «Гамбургская драматургия». Иоганн Вольфганг Гете «Эгмонт», «Страдания юного Вертера», «Римские элегии», «Опыт о метаморфозе растений», «Годы странствий Вильгельма Мейстера», «Западно-восточный диван», «Фауст». Иоганн Фридрих Шиллер - «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль».

Италия.

Пьетро Метастазιο - «Олимпиада», «Канцонетты», «Милосердие Тита», «Покинутая Дидона», «Катон в Утике», «Антигон». **Карло Гольдони** - «Слуга двух господ», «Венецианский гондольер», «Хитрая вдова», «Лгун», «Лыстец», «Кухарки», «Трактирщица», «Кьоджинские перепалки».

Карло Гоцци: «Моральная философия», «Причудница Марфиза», «Любовь к трем апельсинам», «Ворон», «Король-олень», «Турандот». **Томмазо Кампанелла**: «Город солнца». **Джамбаттиста Марини**: «Адонис», «Лира», «Волянка», «Проповеди».

Испания: **Кальдерон де ла Барка**: «С любовью не шутят», «Дама-невидимка», «Стойкий принц».

№ 10

Западная Европа, эпоха Просвещения, Франция: **Дени Дидро** (1713-1784). **Племянник Рамо**. 1762-1779 гг.

"Племянник Рамо" написан в форме диалога, потому, что он давал возможность популяризировать философские идеи и позволял видеть мир диалектически. У Дидро Рамо предстает собирательным, социально-обобщенным типом, который характерен для предреволюционной эпохи с характерной "разорванностью сознания".

№ 16

Западная Европа, эпоха Просвещения, Франция: **Пьер-Огюстен Карон де Бомарше** (1732-1799).

Безумный день, или Женитьба Фигаро. 1784 г. В пьесе яростной атаке подвергаются феодальные привилегии. В этой пьесе Фигаро уже не воплощает образ верного слуги, каким его вывел Мольер, – теперь это свободный человек, он соперничает со знатным хозяином и ясно сознает своё место в новых обстоятельствах. Появившись на сцене почти в канун Французской революции, Фигаро символизирует торжество тенденций, вызревавших на протяжении десятилетий в творчестве Вольтера, Руссо, Дидро и других «философов».

Италия. Стиль барокко.

Джакомо да Виньола, **Джакомо делла Порта** – церковь иезуитов Иль Джезу в Риме. **Доменико Фонтана** – система трех улиц – лучей, расходящихся от площади дель Пополо. **Джовани Лоренцо Бернини** (1598 – 1680) – колоннада соб. Св. Петра в Риме и Королевская лестница («Скала реджа»), палаццо Киджи и церковь Сант-Андреа аль Квиринале (план храма не имеет ни одной прямой линии). **Франческо Борромини** – церкви Сан-Карло алле кватро фонтане, Сант-Иво и Сант-Аньезе. К. Мадерна, Ф. Борромини, Л. Бернини – палаццо Барберини в Риме.

Алессандро Галилеи — фасад христианской базилики в Риме — **Сан-Джованни-ин-Латерано**. **Алессандро Спекки**, **Франческо де Санктис** — *Испанская лестница*. **Луиджи Ванвителли** — *королевский дворец* в Казерте близ Неаполя. **Филиппе Ювара** — *охотничий замок Ступиниджи*, *церковь Суперга* в Турине.

Фландрия. Церкви св. Михаила в Лувене и Иоанна Крестителя ордена бегинок в Брюсселе.

Испания. Здание иезуитской коллегии в Саламанке, церковь Иоанна Крестителя в Толедо, собор Сан Исидоро эль Реаль в Мадриде. «Чурригеренс» (семейство Чурригере) – церковь св. Клары и Сант-Яго де Компостела, собор в Сарагосе.

Австрия и Германия. **Бальтазар Нейман** — *епископская резиденция в Вюрцбурге*, *дворец в Вернеке*, *церкви в Фирценхайлигене и Нересхайме*. **Георг Кнобельсдорф** - *театр в Берлине*, *городской дворец в Потсдаме* и *дворец Сан-Суси*. **Андреас Шлютер** — *дворец Курфюрстов* и *вилла Камеке* в Берлине; скульптурное оформление берлинского Цейхгауза. **Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах**— *венский дворец Шёнбрунн*, *церковь Коллегиенкирхе* и *церковь св. Карла Борромея* в Вене.

Иоганн Лукас фон Гильдебрандт — *венские дворцы Даун-Кински*, *Нижний Бельведер* и *Верхний Бельведер*.

Классицизм:

Франция. **Франсуа Мансар** - *дворец Мезон-Лаффит*, *мансарда*, *церковь Валь де Грас*; **Луи Лево** - *отель Ламбер* в Париже, *здание Коллежа четырех наций*; **Луи Лево**, **Андре Ленотр** и **Шарль Лебрен** - *дворцово-парковый ансамбль Версаля* (*Версальский дворец* и *замок-дворец Во-ле-Виконт*); **Клод Перро**, **Франсуа д'Орбе** и **Луи Лево** - *восточный фасад* (Колоннада) Лувра; **Франсуа Блондель** - *ворота Сен-Дени* в Париже; **Ардуэн-Мансар** - *церковь Дома Инвалидов*, *площадь Людовика Великого* (Вандомская) и *площадь Победы*. **Жак Анж Габриель** — ансамбль площади Согласия в Париже; *Военная школа* в Париже, *Оперный театр* в Версале и *дворец Малый Трианон*. **Жак Жермен Суфло** — зрелый классицизм — *церковь Сент-Женевьев* в Париже (*Пантеон*), *фасад отеля Дье* в Лионе. **Виктор Луи** - *театр* в Бордо.

Англия. **Кристофер Рен** - собор Св. Павла. **Джон Ванбру**—*здание дворца Хоуард*, *Бленхеймский дворец*; **Уильям Кент** — *вилла в Чизвике* и *замок Холкхэм Холл*; **Джеймс Гиббс** — *здание университетской библиотеки в Оксфорде*; **Уильям Чемберс** — *здание Сомерсет Хауса* (Королевская Академия); создание английских ландшафтных парков. **Роберт Адам** и его братья **Джеймс**, **Джон** и **Уильям** - архитектурные ансамбли - *площадь Фицрой Сквер* и *квартал Адельфи*.

№ 12

Ил. 12. Эпоха Просвещения. Барокко. Лоренцо Бернини. Площадь и колоннада Собора Святого Петра в Ватикане. XVII в. (1656-1667 гг.). Рим.

№ 19

Ил. 19. Эпоха Просвещения. Классицизм. Ж. Ж. Суфло. Церковь Св. Женьевы (Пантеон) в Париже. 1757—1790 гг. Франция.

Барокко.

В скульптуре барокко преобладают декоративные композиции религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные портреты, подчеркивающие привилегированное общественное положение человека. Идеализация образов сочетается в них с бурной динамикой, неожиданными композиционными или оптическими эффектами, реальность – с фантазией, религиозная аффектация – с подчеркнутой чувствительностью, а нередко и с острой натуральностью и материальностью форм, граничащей с иллюзорностью.

Италия. Скульптура Л. Бернини "Давид", "Аполлон и Дафна", "Экстаз св. Терезы", портрет *кардиналов Боргезе и Иннокентия X*, надгробия папы Урбана VIII и Александра VII.

Испания. Эрнандес, Мантаньес.

Австрия и Германия. Бальтазар Пермозер – скульптурное убранство дворца Цвингер в Дрездене, бюст «Проклятие» и статуя св. Августина.

Классицизм.

Франция: Франсуа Жирардон, Пьер Пюже – скульптура Лувра и Версальского парка; Жан Антуан Гудон - «Диана», бюсты Ж.-Ж. Руссо, О.-Г. Мирабо, Наполеона; статуя Вольтера, памятник Дж. Вашингтону. Жан Батист Пигаль — «Меркурий, завязывающий сандалию», «Венера», Гробницы Данкура и Морица Саксонского, портрет маркизы Помпадур. Этьен Морис Фальконе — статуи Петра I в Петербурге, «Флора», «Грозный амур», «Купальщица». Опостен Пажу – мастер декоративной монументальной скульптуры. Его статуи украшают Версальский театр, Дом инвалидов и Дворец Правосудия в Париже, бюсты. Дени Антуан Шодэ – «Кипарис», «Мир», статуя Наполеона на Вандомской колонне, статуя Наполеона-законодателя. Шарль-Луи Корбе – бюст Бонапарта. Жозеф Шинар – бюст мадам Рекамье.

Италия: Антонио Канова – «Орфей», «Геркулес и Лихас», надгробие Папы Клементя XIII в соб. Св. Петра в Риме, «Амур и Психея», «Три грации», «Венера Итальянская», «Геба», «Поцелуй Амура», «Полина Боргезе в образе Венеры-Победительницы», статуя Наполеона.

Дания: Бертель Торвальдсен («датский Фидий») – «Язон», «Три грации», «Амур и Психея», «Ганимед», рельеф «Въезд Александра Македонского в Вавилон», статуи графини Остерман-Толстой, княгини Барятинской, статуя Христа и «Ангел с купелью» для церкви Богоматери в Копенгагене. **Германия:** Иоганн Готфрид Шадов – Квадрига, венчающая Бранденбургские ворота в Берлине, памятник графу фон дер Марку, «Принцессы Луиза и Фридерика», «Лежащая девушка», портрет Гете. **Кристиан Даниэль Раух** – конная статуя Фридриха II, фигуры Славы, венчающие колонны на Конногвардейском бульваре в Петербурге, портреты Николая I и Александры Федоровны.

Англия: Джон Флакман – памятник адмиралу Нельсону в соб. Св. Петра в Лондоне, памятник Агнесс Кромвель.

№ 49

Ил. 49. Эпоха Просвещения
Барокко. Лоренцо Бернини.
Аполлон и Дафна. 1622—1625
гг.

№ 53

Ил.53. Эпоха Просвещения.
Классицизм. Ж. А. Гудон.
Диана. Ок. 1776 г.

Живопись	<p>Барокко. В живописи большое значение приобретают эмоциональное, ритмическое и колористическое единство целого, часто непринужденная свобода мазка, в скульптуре - живописная текучесть формы, ощущение изменчивости становления образа, богатство аспектов и впечатлений. Италия. Монументально-декоративные росписи: Пьетро де Кортоне - "Аллегория божественного провидения" в палаццо Барберини; Бачиччо - в иезуитской церкви Иль Джезу; Андреа Поццо - в церкви Сант Иньяццо.</p> <p>Джованни Баттиста Тьеполо— картины: «Триумф императора», «Триумф Амфитриты»; фрески дворца в Удине - «Явление ангела Сарре», фрески венецианского палаццо Лабиа - «Пир Антония и Клеопатры»; фреска на потолке тронного зала в Мадриде «Триумф испанской монархии».</p> <p>Фландрия. Питер Пауль Рубенс «Воздвижение креста», «Снятие с креста», "Страшный суд", "Похищение дочерей Левкиппа", "Персей и Андромеда", «Охота на кабана», «Вакханалия», «Елена Фоурман с детьми», «Шубка», «Вирсавия», портрет Марии Медичи; Антонис Ван Дейк - парадные портреты кардинала Гвидо Бентивольо, короля Карла I, «Семейный портрет», «Портрет маркизы Бальби», «Автопортрет»; Якоб Иорданс - "Поклонение пастухов", «Плодородие земли», «Сатир в гостях у крестьянина», "Бобовый король".</p> <p>Испания. Хусепе Рибера - «Мученичество апостола Андрея», «Непорочное зачатие», «Экстаз Марии Магдалины», «Св. Инесса в темнице»; Франсиско Сурбаран - серия картин из жизни св. Бонавентуры, «Поклонение пастухов», «Мадонна с младенцем»; Бартоломе Эстебан Мурильо - «Отдых на пути в Египет», «Мадонна с четками», «Святое семейство с птицей».</p> <p>Австрия и Германия. Франц Антон Маульберч - «Крещение евнуха», росписи в церквях г. Шюмеге и Гутенбрунне, библиотеки епископской резиденции в Кромержиже, фреска «Аллегория Мудрости» монастырской библиотеки в Мистельбахе.</p> <p>Классицизм.</p> <p><i>Живопись:</i> Франция. Никола Пуссен - "Смерть Германика", "Танкред и Эрминия", «Аполлон и Дафна», «Вакханалии», «Царство Флоры», «Аркадские пастухи», «Аллегии человеческой жизни», "Пейзаж с Полифемом".</p> <p>Клод Лоррен - «Пейзаж со сценой бракосочетания Исаака и Ревекки», «Пейзаж с Энеем на Делосе», «Изгнание Агари», «Пейзаж с Аполлоном, стерегущим стада Адмета», «Пейзаж со сценой отдыха на пути в Египт», «Гавань при восходе солнца», «Пейзаж со сценой нахождения Моисея», «Похищение Европы».</p>	<p>№ 72</p>  <p>Ил. 72 Эпоха Просвещения. Барокко. Питер Пауль Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа. Ок. 1619—1620 гг.</p> <p>№ 80</p>  <p>Ил. 80. Эпоха Просвещения. Классицизм. Никола Пуссен. Танкред и Эрминия. 1630-е гг.</p>
----------	---	--

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ зеркального отражения в западноевропейском искусстве

Задание:

- А. Определить период создания каждого произведения – 6 баллов
- Б. Дать сравнительную характеристику -8 баллов
- В. Определить художественный стиль, в котором созданы эти произведения. – 6 баллов

Ответы:

А

1. Д. Веласкес. Венера перед зеркалом. 1647-1651 (середина 17 века)
2. Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини», 1420-е годы (1-я половина 15 века)
3. Пармиджанино. Автопортрет в зеркале. 1520-е гг. (1-я половина 16 века)

Б

Веласкес изобразил Венеру перед зеркалом, взяв за образец один из античных мифов. Она смотрит в зеркало, которое держит перед ней Амур. Картина вдохновлена Джорджоне и Тицианом. Зеркало на второй картине служит для того, чтобы показать вторую часть интерьера, не видную зрителю и, тем самым, визуальное расширить пространство, сделав зрителей свидетелями свадьбы. Пармиджанино создал первый в истории живописи автопортрет, то есть свое отраженное изображение.

В

1. Барокко (возможный ответ – реализм)
2. Северное Возрождение (готика как вариант)
3. Маньеризм

БИЛЕТ № 15.**Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: XVIII в. в России.**

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

1-я половина XVIII в.

В литературе 1-й четверти XVIII в. - светское содержание и гуманистические идеи. Петровские преобразования отражены в устном народном творчестве - более 200 песен о Петре I.

Основные литературные жанры:

- бытовая повесть – «История о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевно Ираклии Флорентийской земли»;
- сатирические басни и эпиграммы;
- любовная лирика.

Классицизм.

Поэт и просветитель Антиох **Кантемир** в одах прославлял Петра I и защищал его преобразования.

М.В. Ломоносов – выдающийся поэт и теоретик в вопросах стихосложения. Он вошел в литературу в 1739 г., когда написал знаменитую оду «На взятие Хотина»; «Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.» и др.

В сер. – 2-й пол. XVIII в. в литературе наметилась критическая линия против пороков дворянства, духовенства, чиновничества. Господствующим художественным методом был классицизм. Жанры: «высокий» (трагедия, ода); «низкий» (комедии, басни, притчи, сказки). Представители классицизма **А.П. Сумароков, М.М. Херасков, И.А. Крылов, Д.И. Фонвизин, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин.**

В конце XVIII в. сентиментализм породил новые жанры – *городская повесть*: **Н.М. Карамзин** – «Бедная Лиза» и *элегия* в лирической поэзии.

Устное народное творчество приобрело резко выраженный антикрепостнический характер («Повесть Пахринской деревни Камкина», «Сказание о деревне Киселихе», «Плач холопов».

В публицистике под влиянием идей Просвещения и рационализма – три направления:

- умеренное (консервативное) просветительство **И.И. Бецкой, А.П. Сумароков;**
- либеральное крыло – **Н.И. Новиков, А.Я. Поленов;**
- радикальное направление – **А.Н. Радищев** (ода «Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву»).

№ 26

Россия XVIII в., классицизм: Ломоносов М.В. (1711-1765). Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 г. 1747 г.

Ода написана к шестилетней годовщине вступления на престол Елизаветы Петровны. В этот год Елизавета Петровна утвердила новый устав и штаты Академии наук, вдвое увеличив количество средств на ее нужды. В оде же поэт прославляет мир, опасаясь новой войны, в которую Австрия, Англия и Голландия, воевавшие с Францией и Пруссией, втягивали Россию, требуя отправки русских войск к берегам Рейна.

№ 30

Россия, XVIII в., сентиментализм: Карамзин Н.М. (1766-1826). Повесть «Бедная Лиза», 1792 г.

Повесть была очень популярна и оказала огромное влияние на формирование русской прозы в начале XIX в. Важное значение имело художественное открытие Карамзина - создание особой эмоциональной атмосферы, соответствующей тематике произведения.

Архитектура: Характерные черты: Сближение русской архитектуры с архитектурой Западной Европы; светское начало в архитектуре, гражданское строительство - *административные и общественные постройки.*

Петровское барокко: **Доменико Трезини** (1670-1734) – собор Петропавловской крепости и Петровские ворота, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры, Летний дворец Петра I, здание Двенадцати коллегий, Галерная гавань. **Г.И. Маттарнови** - начал постройку Кунсткамеры, Партикулярной верфи, составил проект второго Зимнего дворца (достройку осуществляли Н. Ф. Гербель, Г. Киявери и М. Г. Земцова). **Гербель Н.Ф.** – конюшенный двор на Мойке. **Земцов М.Г.** - создание *Летнего сада, дворцово-парковых ансамблей в Петергофе*. **Г.Шедель** (1680-е—1752) - Ораниенбаумский дворец А.Д. Меншикова, церковь Ораниенбаумского дворца. при участии Д.Фонтана - дворец А. Д. Меншикова. **И.П. Зарудный** (1670-1727) - церковь Иоанна Воина на Якиманке, церковь архангела Гавриила на Чистых прудах, или Меншикова башня, Тихвинская церковь Донского монастыря в Москве. Иконостас Петропавловского собора в Петербурге.

Зрелое барокко: **М.Г. Земцов** (1688- 1743) - первый русский архитектор, добившийся официального признания, член Комиссии о Санкт-Петербургском строении - Итальянский дом в Летнем саду (1726—1728), не сохранился. Церковь Симеона и Анны (1731—1734). Завершил достройку Большого каскада в Петергофе. Аличков дворец (строительство завершил Ф. Б. Растрелли). Церковь Рождества Богородицы- (1733- 1737), не сохранилась. Кодекс «Должность архитектурной экспедиции». П.М. Еропкин (1698- 1740) - главный архитектор Комиссии о Санкт-Петербургском строении, укрепил трехлучевую систему проспектов, руководил разработкой генерального плана Петербурга; Кодекс «Должность архитектурной экспедиции». И.К. Коробов (1700 —1747) - перестройка главного здания Адмиралтейства, церковь святого Пантелеймона, положил начало ансамблевой застройке города. И.Ф. Мичурин (1700- 1763) - план реконструкции Москвы, Троицкая церковь на Арбате, церковь Параскевы Пятницы на Пятницкой,

№ 3



Ил. 3.Россия XVIII в. Барокко. Ф. Б. Растрелли. Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге. 1749—1757 гг.

№ 30



Ил. 30.Россия XVIII в. Классицизм. Таврический дворец. Арх. И. Старов. 1783 - 1789 гг. Санкт-Петербург, Россия.

Суконный двор. С.И. Чевакинский (1713- 1778) - генеральный план застройки Кронштадта, дворец П. Б. Шереметьева на Фонтанке (1750-1755), дворец И. И. Шувалова на Итальянской (1753-1755), Никольский Морской собор (1753-1762)), склады «Новая Голландия». **Ф. Б. Растрелли** (1700-1771) - дворец М. И. Воронцова на Садовой (1749-1757), Строгановский дворец (1752-1754) в Петербурге, перестройка Большого Петергофского дворца, создание новых интерьеров (1745—1755), Смольный собор (1748—1764), Перестройка Большого Екатерининского дворца в Царском Селе (1751-1756), дом Штегельмана на Мойке (1750- 1753). Ансамбль Зимнего дворца (1754— 1762). **Д.В. Ухтомский** (1719-1774) - основал в Москве архитектурную школу, главный архитектор Москвы - Триумфальные Красные ворота, в Москве (1757), каменный Кузнецкий мост через Неглинку, колокольня Троице-Сергиева монастыря, Сенатский дом в Москве (перестроен).

Классицизм.

Во второй половине XVIII в. в архитектуре утверждается строгий и величественный классицизм, в основе которого лежит обращение к античной архитектуре В XVIII в. в классицизме выделяются два этапа: **ранний** классицизм (1760-1780), **зрелый** (строгий) классицизм (1780-1800).

Ранний русский классицизм. Санкт-Петербург: *Ж. Валлен-Деламот* и *А. Ф. Кокоринов* — здание Академии художеств; *А. Ринальди* — Мраморный дворец; *Ю. Фельтен* — набережная Невы и решетка Летнего сада.

Зрелый классицизм. Санкт-Петербург: *И. Е. Старов* - здание Таврического дворца; *Джакомо Кваренги* - здание Академии наук, Александровский дворец в Царском селе; *Чарльз Камерон* - Большой дворец в Павловске; завершение ансамбля в Царском селе (*Камеронова галерея, Холодные бани и Агатовые комнаты*).

Москва: общественные и промышленные постройки: Большой каменный мост через Москву-реку, Кузнецкий мост через реку Неглинную, Лефортовский дворец, Арсенал в Кремле, Суконный и Монетный дворы, «Комедийная храмина» у стен Кремля. При строительстве храмов в Москве старые архитектурные традиции переплетались с элементами светскости: Меншикова башня – церковь Архангела Гавриила (И.П. Зарудный), церковь Иоанна Воина на Якиманке, собор Заиконоспасского монастыря.

Барокко: В 1-й пол. XVIII в. - *барокко*. *К.Б. Растрелли* - основоположник русской светской скульптуры. Развивалась монументально-декоративная скульптура: рельефы, фонтанная и садово-парковая скульптура; скульптура носила прикладной характер и применялась для отделки фасадов и внутренних частей здания; деревянная резьба и объемная скульптура нашли широкое распространение в корабельной архитектуре; скульптуре была присуща торжественность, пышность, изменчивость, пластичность.

Б.К. Растрелли (1675 – 1744) - бюст А. Д. Меншикова, бюст Петра I, «Восковая персона Петра I, конный монумент Петра I, скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком», «Нептун». Участвовал в отделке интерьеров дворца «Монплеизир» и в создании Большого каскада и фонтанов в Петергофе. **Андреас Шлютер** - часть рельефов Летнего дворца Петра в Летнем саду. **Николя Пино** - Статуи Минервы и Беллоны Петровских ворот Петропавловской крепости. **Конрад Оснер** – рельеф «Падение Симона-волхва» (Петровские ворота).

Классицизм. Развивались все виды скульптуры: рельеф, статуя, декоративно-монументальная, портретный бюст, станковые произведения. В скульптуре классицизм проявлялся в утверждении темы героических страданий, стойкости человеческого духа, гражданской доблести.

Во 2-й пол. XVIII в. - академическая школа русской скульптуры.

М. И. Козловский - памятник А. В. Суворову. **Ф. И. Шубин** - реалистический скульптурный портрет, проникнутый психологизмом (бюсты *М. В. Ломоносова, Екатерины II, Павла I, А. М. Голицына, М. Р. Паниной*). **Э. Фальконе** - «*Медный всадник*».

№ 51



Ил. 51. Россия XVIII в. Барокко. Б.К. Растрелли. Анна Иоанновна с арапчонком. 1741 г. ГРМ, СПб.

№ 41



Ил. 41. Россия XVIII в. Классицизм. Э.-М. Фальконе. Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1762—1782 гг.

Ведущий жанр XVIII в. - **портрет**. Основоположники русского светского портрета: **И. Н. Никитин** - «*Цесаревна Анна Петровна*», «*Петр I на смертном ложе*», «*Напольный гетман*», «*Канцлер Г.И. Головкин*»;

А. М. Матвеев - портреты И.А. Голицына и его жены, «*Автопортрет с женой*»; **аллегорические и мифологические сюжеты** - «*Венера и Амур*», «*Аллегория живописи*».

Барокко:

А.П. Антропов (1716-1795) - декоративные росписи дворцов в Петербурге и его пригородах, в Москве, Андреевского собора в Киеве. Портреты: статс-дамы Измайловой, атамана Ф. И. Краснощекова (1761), архиепископа Сильвестра Кулябки (1760), Елизаветы Петровны, Петра III (1762), А. В. Бутурлиной (1763).

И.П. Аргунов (1729—1802) - парадные и камерные портреты: членов семьи Шереметевых, князя И. М. Лобанова-Ростовского, К. А. и Х. М. Хрипуновых (1757), Витошниковой. **И.Я. Вишняков** (1699-1761) – портреты: Сарры Фермер, Ф. Голицына (1760).

Классицизм.

В 1757 г. в Петербурге - Академия художеств; ведущее направление – **классицизм** (*преобладающие жанры – портрет, историческая и мифологическая живопись*). Крупнейшими портретистами эпохи, обладавшими мировой известностью, стали: **Ф.С. Рокотов** («*Неизвестная в розовом платье*», портреты *Е.Н. Орловой, В.Е. Новосильцевой, А.М. Римского-Корсакова*), **Д.Г. Левицкий**, создавший серию парадных портретов (от портрета Екатерины II до портретов московских купцов), **В.Л. Боровиковский** (портрет *М. И. Лопухиной*).

А. П. Лосенко - историческая и мифологическая живопись: «*Зевс и Фетида*» (1769), «*Владимир перед Рогнедой*» (1770), «*Каин и Авель*» (1768), «*Прощание Гектора с Андромахой*» (1773), «*Святой апостол Андрей Первозванный*» (1769).

Развивалась **пейзажная** (**С.Ф. Щедрин**), **батальная** (**М. М. Иванов**) и **натюрмортная** (**Г. Н. Теплов, П. Г. Богомолов**) живопись.

М. В. Ломоносов возродил технику смальтовой **мозаики** - станковые портреты и батальные композиции.

№ 62



Ил. 62. Россия XVIII в. Барокко. А.П. Антропов. Портрет статс-дамы А.М. Измайловой.

1759 г. ГТГ, Москва.

№ 67



Ил. 67. Россия XVIII в. Классицизм. Лосенко А. П. Зевс и Фетида. 1769 г. ГРМ, Санкт-Петербург.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ ученого в западноевропейской живописи.

Задание:

- Определить период создания, автора и название каждого произведения
- Дать сравнительную характеристику
- Назвать, какие произведения находятся в Эрмитаже

Ответы:

А:

- Рембрандт. Урок анатомии. 1632 (1-я половина 17 века)
- Лукас Кранах Старший. Портрет Лютера 1529 год (1-я половина 16 века)

3. Я. Вермеер. Географ, 1669 год (середина 17 века)

Б

Рембранд изобразил доктора Тульпа и учеников во время сеанса аутопсии. Такие портреты были очень модны и заказывались художникам для украшения общественных интерьеров. Луккас Кранах Старший изображает известного теолога Мартина Лютера и пытается максимально приблизить зрителя к нему, показать силу его духа. Ян Вермеер дает собирательный образ географа – эта профессия в 17 веке и особенно в Голландии была одной из самых главных в науке.

В

Ни одна из представленных картин не находится в Эрмитаже

БИЛЕТ № 18.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: XIX в. в Западной Европе.

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Англия. В первой половине XIX в. – романтизм. Джордж Гордон Байрон - «Песня для луддитов», «Гяур», «Паломничество Чайльд Гарольда», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа», «Манфред», «Шильонский узник», «Бронзовый век», «Дон Жуан». Перси Биши Шелли - «Эллада», «Королева Маб», «Восстание Ислама», «Освобожденный Прометей», «Маскарад Анархии». Джон Китс - «Изабелла», «Канун св. Агнессы», «Осени», «Ламия», «К Фанни», «Король Стефан». «Соловью», «Безжалостная дама». Вальтер Скотт - «Уэверли», «Пуритане», «Вудсток», «Айвенго», «Жизнь Наполеона», «Владычица озера».

С середины XIX в. – реализм. Чарльз Диккенс - «Очерки Боза», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Холодный дом». Уильям Теккерей - «Книга снобов», «Ярмарка тщеславия», «Карьера Барри Линдона», «Виргинцы», «Ньюкомы».

Германия. Романтизм в первой четв. XIX в. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Элексиры сатаны», «Серапионовы братья», «Житейские воззрения кота Мура», «Повелитель блох», «Золотой горшок», «Неизвестное дитя», «Щелкунчик и мышинный король». Людвиг Тик - «Народные сказки Питера Лебрехта», «Белокурый Экберт», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мир наизнанку». Генрих Гейне - «Романтика», «Альманзор», «Сновидения», «Гренадеры», «Валтасар», «Опять на родине», «Северное море», «Путевые картины», «Германия» («Зимняя сказка»),

Франция. Начало XIX в. — романтизм. Франсуа Рене де Шатобриан: «Сельская любовь», «Опыт о революциях», «Гений христианства», «Мученики», «Замогильные записки». Виктор Гюго - «Оды и баллады», «Мария Тюдор», «Собор Парижской Богоматери», «Последний день приговоренного к смерти», «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется». Пьер Жан Беранже - «Король Ивето», «Челобитная породистых собак», «Святые отцы», «Свадьба папы», «Старый капрал», «Безумцы», «Июльские могилы». Жорж Санд - «Индиана», «Лелия», «Жак», «Орас», «Мельник из Анджибо», «Франсуа найденыш», «Грех господина Антуана».

К концу 1830-х гг. – реализм. Стендаль - «Жизнь Наполеона», «Арманс», «Красное и черное», «Пармская обитель», «О любви», «Расин и Шекспир», «Итальянские хроники», «Воспоминания эгоиста». Оноре де Бальзак - «Жан Луи», «Последняя фея», «Шуаны», «Гобсек», «Неведомый шедевр», «Человеческая комедия», «Шагреневая кожа».

Проспер Мериме - «Кромвель», «Театр Клары Гасуль», «Жакерия», «Этрусская ваза», «Партия в трик-трак», «Мозаика», «Кармен», «Двойная ошибка», «Голубая комната».

Постав Флобер - «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», «Искушение св. Антония», «Иордиада», «Три повести», «Саламбо», «Кандидат», «Простое сердце».

№ 14

Западная Европа, Франция, XIX в., реализм: Стендаль (1783-1842).

Роман «Красное и черное», 1827-1830 гг.

Действие романа охватывает около 4-х лет. Оно начинается в 1826 г., когда Жюльен Сорель девятнадцатилетним юношей поступает в дом де Ренелей, и заканчивается в первой половине 1830г., когда Жюльен погибает на гильотине. Роман изобилует историческими лицами, персонажи говорят о самых острых политических вопросах, волновавших общество в последние годы Реставрации.

№ 29

Западная Европа, Англия, романтизм: Дж.Г.

Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда. 1812 – 1818 гг.

Автобиографическая поэма повествует о печальном скитальце, которому суждено познать разочарование в надеждах и честолюбивых упованиях юности. Главным поэтическим открытием Байрона было слияние лирического и эпического начал, позволяющее поэту свободно и непринуждённо переходить от выражений мгновенного личного настроения или чувства к судьбам народов, общества, всего человечества. Вместе с тем, она злободневна, в ней много политических намёков, характеристик, острый анализ многих политических событий придаёт строфам

Франция.

На рубеже XVIII — XIX вв. - ампир.

Клод Никола Леду – заставы Парижа (Дю-Трон и Ла-Виллет); **Жан Франсуа Шальрен** — *триумфальная арка* на площади Этуаль. **Шарль Персье** и **Пьер Франсуа Фонтен** — *интерьеры Лувра, Фонтенбло, Компьена, триумфальная арка на площади Карузель*. Шарль Лепер – Вандомская колонна.

Эклектика (середина и вторая половина XIX в.): Шарль Гарнье — *здание Большой Оперы* в Париже. **Анри Лабруст** — *библиотека св. Женевиевы* в Париже.

Англия

В первой трети XIX в. - подражание стилям минувших эпох – классицизму и готике. **Джон Нэш** — классической ансамбль Парк-Кресент в Лондоне, Королевский павильон в Брайтоне. **Томас Телфорд** — акведук Понт-и-Сизилт над долиной реки Ди и здание складов дока св. Екатерины в Лондоне.

Чарльз Бэрри (с Огастесом Пьюджином) - ансамбль лондонского парламента (романтическое направление английской архитектуры).

Джозеф Пакстон (1801—1865) — «Хрустальный дворец» — павильон Великобритании на Всемирной промышленной выставке в 1851 г.

Германия

Господствующим направлением в архитектуре начала XIX в. был **классицизм**. **Карл Фридрих Шинкель** — здания *Новой караульни, Драматического театра, Старого музея* в Берлине. **Лео фон Кленце** – *Глиптотека в Мюнхене, Старая пинакотека, Пропилеи и галерея Славы, Новый Эрмитаж в Петербурге*.

Эклектика. Готфрид Земпер: *Оперный театр и Картинная галерея* в Дрездене, *Бургтеатр* в Вене. Увлечение **неоготикой** - *Верденская церковь*.

№ 24

Ил. 24. Западная Европа XIX в. Ампир. Триумфальная арка на площади Карузель в Париже. Арх. Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен. 1806—1807 гг. Франция.

№ 21

Ил. 21. Западная Европа XIX в. Эклектика. Ж.Л.Ш. Гарнье. Опера Гарнье. 1862-1867 гг. Париж, Франция

Классицизм. Франция. Джеймс Прадье (1790-1852) – «Сафо» (1815), «Сидящая одалиска», 1841 г., «Венера и амур». **Пьер-Жан Давид д'Анже** – скульптуры фронтона Пантеона (1830-1837)

Романтизм.

Франция: В конце третьего десятилетия XIX в. - романтическое направление.

Пьера Жана Давида из Анжера (1788—1856) – бюст Паганини, Гюго (скульптурные портреты отличаются подчеркнуто смелой индивидуальной характеристикой и ярко выраженной эмоциональностью, которая придает им романтический характер); «Молодой грек у могилы Марко Боцариса», навеянную событиями освободительной войны греков против турок (сочетаются элементы классицизма и романтизма).

Франсуа Рюд (1784—1855) –мраморная статуя «Неаполитанский мальчик-рыбак» (1831, Лувр), горельеф «Песнь отправления в поход», или «Марсельеза» (1837), для арки Победы на площади Звезды (несет в себе пламя революционной романтики).

Антуан Луи Бари (1795—1875) использует анималистические мотивы, решаемые в романтическом плане - бронзовая группа «Кентавр и Лапиф» (Лувр), «Тигр и крокодил» (Лувр) и «Лев, раздавливающий змею» в Тюильрийском саду в Париже (вариант этой группы находится в здании Академии художеств в Санкт-Петербурге).

Импрессионизм.

Импрессионизм нашел отражение в скульптуре 1880 – 1910-х гг., обладающей некоторыми сходными с живописью импрессионизма чертами – стремлением к передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью форм, нарочитой пластичностью, незавершенностью. Наиболее ярко импрессионизм в скульптуре проявился в работах М. Россо в Италии, О. Родена и Э. Дега во Франции.

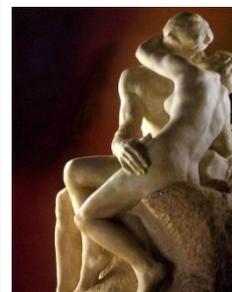
Огюст Роден (1840-1917) – «Врата ада» («Мыслитель», «Адам», «Ева», «Поцелуй»), «Граждане Кале». **Медардо Россо** (1858 – 1928) - в: «Золотой век», «Смеющаяся девочка», «Материнство», «Женщина под вуалью».



№ 39

Ил. 39. Западная Европа XIX в. Романтизм: Ф. Рюд. Выступление добровольцев в 1792 г. (Марсельеза), 1833-1836 гг. Рельеф триумфальной арки на площади Шарля де Голля (Звезды) в Париже.

№ 34



Ил. 34. Западная Европа XIX в. Импрессионизм. О. Роден. Поцелуй. 1886 г. Музей Родена, Париж, Франция

Классицизм.

Жан Огюст Доминик Энгр – представитель академизма во французской живописи: портреты Каролины Ривьер, мадам Девосе; портрет Наполеона на троне; «Триумф Гомера», «Передача ключей св. Петру», «Обет Людовика XIII», «Большая одалиска», «Венера Анадиомена», «Юпитер и Фетида», «Эдип и Сфинкс», «Апофиоз Гомера».

Революционный классицизм: Жак Луи Давид - "Клятва Горациев", "Смерть Марата", «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей», «Портрет мадам Рекамье», «Сабинянки».

Романтизм.

Франция. Теодор Жерико (1791-1824): «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку», «Раненый кирасир, покидающий поле боя», «Плот Медузы». **Эжен Делакруа** (1798-1863): «Данте и Вергилий», «Ладья Данте», «Резня на Хиосе», «Свобода на баррикадах».

Англия. Джон Констебл (1776-1837): «Хлебное поле», «На реке Стур», «Хижина среди хлебного поля», этюды «Морской берег. Бурная погода», «Прыгающая лошадь», «Вид на собор в Солсбери с реки». **Джозеф Мэллорд Уильям Тернер** (1775-1851): «Виндзор, верхушки деревьев и небо» «Морозное утро», «Невольничий корабль», «Дождь, пар и скорость», «Кораблекрушение».

Германия. Филипп Отто Рунге: «Автопортрет», «Мои родители», «Мы втроем», «Портрет детей Хюльзенбек», «Четыре времени суток» — «Утро».

Каспар Давид Фридрих: «Горный пейзаж», «Пейзаж с радугой», «Двое, созерцающие луну», «Гибель Надежды во льдах», «Теченский алтарь».

№ 83

Ил. 83. Западная Европа XIX в. Романтизм. Э. Делакруа. Ладья Данте. 1822 г. Лувр, Париж.

№ 68

Ил. 68. Западная Европа XIX в. Импрессионизм. О. Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1877 г. ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва.

Реализм.

Франция. *Середина XIX в. Жанровая живопись*: Жан Дезире Постав Курбе - «Послеобеденный отдых в Орнани», «Похороны в Орнани», «Дробильщики камней», «Встреча», «Хижина в горах». Жан Франсуа Милле - «Сеятель», «Человек с мотыгой», «Сборщицы колосьев», «Вечерний звон». **Пейзаж**. «Барбизонская школа»: Теодор Руссо - «Аллея каштанов», «Болото в Ландах», «Дубы», «Венер в Кюре». Диаз де ла Пенья - «Цыгане», «Лесное болото», «В дубовом лесу», «Осень в Фонтенбло», «Приближение грозы». Жюль Дюпре - «Вечер», «Большой дуб», «Дубы у дороги», «Пейзаж с коровами», «Морской отлив в Нормандии». Констан Тройон - «Приближение грозы», «Корова в поле», «Возвращение стада», «Отправление на рынок», «Волы, идущие на пахоту». Шарль Франсуа Добиньи - «Жатва», «Запруда в долине Оптево», «Утро», «Берег реки», «Деревня на берегу реки Уазы».

Критический реализм: Оноре Домье – «Восстание», «На баррикадах», серия литографий «Улица Транснонен», «Робер Макер».

Германия. Адольф фон Менцель - «История Фридриха Великого», «Комната с балконом», «Театр Жимназ» (1856), «Железопрокатный завод», «Ужин на балу». Вильгельм Лейбль – «Критики», «Старая парижанка», «Общество за столом», «Неравная пара».

Импрессионизм.

Франция. Эдуар Мане (1832 – 1883) — «Завтрак на траве», «Олимпия», «Казнь императора Максимилиана», «Завтрак в мастерской», «Портрет Э. Золя», «Аржантей». **Пьер Огюст Ренуар (1841-1919)** - «Харчевня матушки Антони», «Мулендела Галет», «Купание на Сене», «Обнаженная», «Портрет актрисы Жанны Самари», «Зонтики», «Девушка с веером».

Эдгар Дега (1834-1917) - «Урок танцев», «Площадь Согласия», «Абсент», «Проездка скаковых лошадей», «Гладилицы», «Голубые танцовщицы».

Клод Оскар Моне (1840-1926) — «Впечатление. Восходящее солнце», серия «Руанские соборы», «Чайки», «Темза, здание парламента». **Камиль Писсаро (1830-1903)** — «Вспаханная земля», «Тачка», «Бульвар Монмартр в Париже», «Оперный проезд в Париже», «Вид на Руан». **Альфред Сислей (1839-1899)** – «Маленькая площадь в Аржантее», «Деревня на берегу Сены», «Морозы в Лувесье», «Наводнение в Марли», «Опушка леса в Фонтенбло».

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Танец в западноевропейском искусстве.

Задание:

- А. Определить период создания и автора каждого произведения
- Б. Определить стиль (направление искусства) каждого из произведений
- В. Назвать, какие из представленных произведений хранятся в Эрмитаже

Ответы:

А – 6 баллов

4. Э. Дега. Танцевальный класс. 1873-1875 (2-я половина 19 века)
5. Я. Брейгель. Крестьянский танец. 1568-1569 г (середина 16 века)
6. А. Матисс. Танец. 1910 (1-я половина 20 века)

Б

1. Реализм
2. Маньеризм (как возможный вариант – внестилевая линия)
3. Фовизм (как возможный вариант – авангард начала 20 века)

В

В Эрмитаже хранится произведение № 3.

БИЛЕТ № 20.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: XIX в. в России.

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Классицизм: Оды Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина; раннее творчество В.А. Жуковского и А.С. Пушкина.

Сентиментализм: Н.М. Карамзин – повесть «Бедная Лиза».

Романтизм:

- **пассивно- созерцательный:** В.А. Жуковский - «Сельское кладбище», «Невыразимое», баллада «Людмила»;

- **гражданственный, революционный:** К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский; раннее творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Реализм:

А.С. Грибоедов - «Горе от ума».

А.С. Пушкин - «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «История села Горюхина», «История Пугачевского бунта».

М.Ю. Лермонтов - «На смерть поэта», «Герой нашего времени».

Н.В. Гоголь - «Мертвые души», «Ревизор», сборник повестей «Миргород»; «Шинель».

2-я пол. XIX в. – основное художественное направление –

критический реализм.

Н.Г. Чернышевский – «Что делать?», «Пролог».

И.С. Тургенев – «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин».

Ф.М. Достоевский – «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Униженные и оскорбленные».

Н.А. Некрасов - поэмы «Коробейники», «Мороз, красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо».

Л.Н. Толстой – «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Война и мир»; «Анна Каренина», «Воскресение».

Салтыков-Щедрин – «История одного города», «Сказки», «Губернские очерки», «Господа Головлевы».

Гончаров – «Обыкновенная история», «Обрыв», «Обломов».

Н.С. Лесков – «Соборяне», «На ножах», «Захудалый род», «Левша», «Однодум», «Очарованный странник».

А.Н. Островский – пьесы «Свои люди – сочтемся!», «Доходное место», «Горячее сердце», «Бесприданница», «Лес»; драма «Гроза».

А.П. Чехов – «Письмо ученому соседу», «Моя жизнь», «Мужики», «Дом с мезонином», «Палата № 6», «Дама с собачкой», «Невеста»

А.М. Горький – «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Девушка и смерть», «Песнь о Соколе», «Буревестник», «Враги», «Мать».

И.А. Бунин - «Танька», «На край земли», «Деревня», «Суходол».

А.И. Куприн – «Олеся», «Молох», «Поединок».

№ 11

Россия XIX в., романтизм
М.Ю. Лермонтов (1814-1841). Стихотворение «Парус». 1832 г.

Первоначальный текст вошёл в письмо Лермонтова к М.А. Лопухиной, датированное 2 сентября 1832 г. Строка "Белеет парус одинокий" совпадает с 19-м стихом первой главы поэмы А.А. Бестужева (Марлинского) "Андрей, князь Переяславский". Образ белеющего в морском тумане паруса получил в творчестве Лермонтова и живописное воплощение - в акварельном рисунке, относящемся к концу 1820-х - началу 1830-х гг.

№ 25

Россия, XIX в., критический реализм:
И. С. Тургенев (1818-1883). Роман «Отцы и дети», 1860-1861 гг. Роман посвящён памяти известного литературного критика В.Г.Белинского. "Отцы и дети" вызвали бурную полемику. Это роман острых идейных споров, где преобладает не психологический анализ, а принципиальный диалог о задачах жизни, о "деле" и идеале, о долге и чувстве, о науке и искусстве. Впоследствии Тургенев написал специальную статью о романе "По поводу "Отцов и детей" (1869).

Ампир опирался на художественное наследие Древней Греции и императорского Рима, его отличали: монументальные формы, регулярность и симметрия; протяженность фасадов, преобладание «горизонтальной динамики»; массивные портики (дорического и тосканского ордера); обилие декоративных украшений и военной эмблематики (воинские доспехи, лавровые венки, орлы и т. п.). Наиболее значительные **архитектурные ансамбли**: в Санкт-Петербурге - Дворцовой площади; Сенатской площади, Александринского театра, площади Искусств, Биржи на стрелке Васильевского острова; в Москве - Манежной и Театральной площадей. Крупнейшими **мастерами ампира** в России были:

в Санкт-Петербурге: **А.Н. Воронихин** - Казанский собор и Горный институт в Петербурге; **А.Д. Захаров** - здание Адмиралтейства; **К.И. Росси** – кульминация ампира, переориентация русского ампира с греческого строя ордерных форм на образы итало-римской классики: Михайловский дворец, здание Главного штаба, здание Сената и Синода; **Ж. Тома де Томон** - здание петербургской Биржи, мавзолей Павлу I, дом граф. Лаваль на Английской наб.; **В.П. Стасов** – строгая, суровая, граничащая с аскетизмом архитектура: казармы Павловского полка на Марсовом поле, здание придворных конюшен; Московские триумфальные ворота.

в Москве: **О.И. Бове** – Манеж, Большой театр, Торговые ряды на Красной площади в Москве, дом Гагариных; **Д.И. Жилярди** - здание Московского университета, здание Опекунского совета на Солянке, дом Лунина в Москве.

в Омске: **В.П. Стасов** - Никольский казачий собор, **в Одессе:** **А.И. Мельников** - ансамбль в Приморского бульвара.

Поздний классицизм: **О. Монферран** - Исаакиевский собор в Петербурге (1818–58).

Эклектика.

В 30-50-е гг. в архитектуре оформляются новые принципы эклектики, характеризующейся сочетанием разнородных стилевых элементов, смешением исторических стилей. Зодчество России до конца XIX в. характеризуется крайней пестротой художественных направлений.

А.И. Штакеншнейдер - дворец Белосельских-Белозерских (необарокко), казарма Первого батальона Преображенского полка в Петербурге (в формах раннего классицизма).

Н.Е. Ефимов – здания Министерства государственных имуществ (в форме ренессансного палатцо) на Исаакиевской площади.

К.А. Тон - родоначальник русско-византийского стиля: Московский вокзал, Большой Кремлёвский дворец в Москве (1839—1849), здание Оружейной палаты в Кремле; храм Христа Спасителя в Москве.

К.Ф. Шинкель - готические формы: капелла в парке Александрия, г. Петродворец (1831—1834).

Псевдорусский, неорусский стиль

И. П. Петров(Ропет) - «Теремок» в подмосковном Абрамцеве .

А.А. Парланд - церковь Воскресения Христова «на крови» в Петербурге.

В. О. Шервуд, А. А. Семенов – здание Исторического музея в Москве.

Д. Н. Чичагов - здание Городской думы в Москве.

А. Н. Померанцев – здание Верхних торговых рядов в Москве.

№ 25



Ил. 25..Россия XIX в. Ампир.
О.И. Бове. Большой театр. 1821 – 1825 гг. Москва.

№ 7



Ил. 7.Россия XIX в. Эклектика, псевдорусский стиль.
В.О. Шервуд, А. А. Семёнов.
Государственный Исторический музей. 1875 - 1881 гг. Москва.

Классицизм.

И.П. Мартос - первый памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве.

А.А. Монферран - колонна (Александрийский столп) на Дворцовой площади в Петербурге.

Б.И. Орловский - памятник М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли в Петербурге.

П.К. Клодт - конные скульптурные группы на Аничковом мосту и конная статуя Николая I.

Ф.П.Толстой - барельефы и медали, посвященные Отечественной войне 1812г

Реализм.

М.М. Антокольский - "Иван Грозный", "Петр I", "Нестор-летописец", "Ярослав Мудрый".

А.М. Опекушин - памятник А.С. Пушкину в Москве.

М.О. Микешин – памятники: «Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Петербурге и Богдану Хмельницкому в Киеве.

Импрессионизм (рубеж XIX-XX вв.).

В России импрессионизм в скульптуре нашел воплощение в творчестве П. Трубецкого и А. Голубкиной.

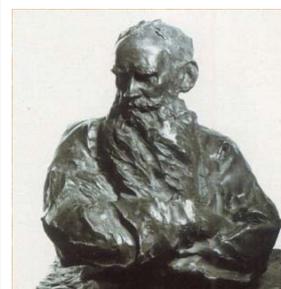
Трубецкой П.П. (1866—1938) — «С.Ю. Витте с сеттером», «Портрет Левитана», «Памятник Александру III», «Девочка с собакой (Друзья)», скульптурные портреты Л. Н. Толстого, М. К. Тенишевой, Ф. И. Шаляпина, С. С. Боткина; статуэтки из бронзы либо тонированного гипса: «Московский извозчик», «Л.Н. Толстой на лошади», «Мать и сын».

Голубкина А.С. (1864-1927) - «Портрет К. Маркса», «Железный», «Идущий», «Сидящий», «Раб», «Рабочий», горельефы «Пловец» («Волна»; на фасаде МХАТа) и «Вдали музыка и огни» (мрамор, 1910, Русский музей), портреты, отличающиеся острым психологизмом, одухотворённостью и внутренней экспрессией — воплощение внешнего облика и сложного, противоречивого духовного мира человека – Андрея Белого, Е. П. Носовой, Т. А. Ивановой, А. Н. Толстого, А. М. Ремезова.

С. Т. Коненков – «Атланты», «Кора», «Самсон», «Нике», «Рабочий-боевик», «Нищая братия».

№ 31

Ил. 31.Россия XIX в. Реализм. М.М. Антокольский. Иван Грозный. 1871 г.

№ 47

Ил. 47.Россия XIX в. Импрессионизм. П.П. Трубецкой. Портрет Л.Н. Толстого. 1899 г. Бронза.

Живопись	<p>Классицизм</p> <p>К.П. Брюллов - "Последний день Помпеи", "Всадница", "Автопортрет".</p> <p>А.А. Иванов - "Явление Христа народу".</p> <p>Романтизм</p> <p>О.А. Кипренский - портрет П.А. Оленина, портрет Хвостовой, портрет А.С. Пушкина.</p> <p>Реализм</p> <p>Бытовой жанр</p> <p>А.Г. Венецианов - "На пашне. Весна", "На жатве. Лето", "Захарка", «Гумно».</p> <p>Венециановская школа: Н.С. Крылов, Е.Ф. Крендовский, Л.К. Плахов, Г.В. Сорока.</p> <p>Арзамасская школа: основана А.В. Ступиным – развитие демократической жанровой живописи</p> <p>В.Г. Перов - "Сельский крестный ход на пасхе", "Проводы покойника", "Тройка".</p> <p>Критический реализм</p> <p>П.А. Федотов - "Свежий кавалер", "Сватовство майора", "Анкор, еще анкор!".</p> <p>Передвижничество –</p> <p>Ведущее направление в искусстве второй половины XIX в.</p> <p>«Товарищество передвижных художественных выставок (1871 г.): И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, Н.Н. Ге и др.</p> <p>Н.А. Ярошенко - "Курсистка", "Студент", "Кочегар".</p> <p>И.Е. Репин - «Бурлаки на Волге», портрет М.П. Мусоргского, "Арест пропагандиста", «Не ждали», "Иван Грозный и сын его Иван".</p> <p>Н.Н. Ге - "Петр I допрашивает царевича Алексея".</p> <p>В.И. Суриков - "Утро стрелецкой казни"; "Боярыня Морозова", «Меншиков в Березове».</p> <p>Пейзажи Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова.</p>	<p>№ 85</p>  <p>Ил. 85. Россия XIX в. Романтизм. О.А. Кипренский. Портрет П.А. Оленина. 1813 г.</p> <p>№ 70</p>  <p>Ил. 70. Россия XIX в. Критический реализм, передвижничество. Г.Г. Мясоедов. Земство обедает. 1872 г. ГТГ, Москва.</p>
----------	--	---

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ жилища в западноевропейском искусстве

Задание:

- Определить автора и название каждого произведения
- Определить, в каком художественном направлении выполнено каждое из представленных произведений
- Расставить произведения в хронологическом порядке, начиная с самого раннего

Ответы:

А

7. В. Ван Гог. Спальня в Арле.
8. Ян Вермеер. Улочка
9. Поль Сезанн. Дом Марии

Б

1. Постимпрессионизм
2. Внестилевая линия (как возможный вариант – барокко)
3. Постимпрессионизм

В:

№2, № 1, № 3

БИЛЕТ № 23.

**Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи:
1-я половина XX в. в Западной Европе**

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Литература	<p>Англия. Символизм: Уильям Батлер Йитс - «Символизм в поэзии», «Странствия Оссиана».</p> <p>Модернизм: Дейвид Герберт Лоренс - «Белый павлин», «Сыновья и любовники», «Апокалипсис». Джеймс Джойс - «Дублинцы», «Изгнанники», «Улисс», «Поминки по Финнегану», «Мертвые». Вирджиния Вулф - «Ночь и день», «К маяку», «Волны», «Орландо», «Годы», «Между актами».</p> <p>Критическая, сатирическая литература: Джон Голсуорси - «Остров фарисеев», «Патриций», «Мертвая хватка», «Сага о Форсайтах». Бернард Шоу - «Незрелость», «Дома вдовца», «Волокита», «Ученик дьявола», «Человек и сверхчеловек», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». Герберт Уэллс - «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Россия во мгле».</p> <p>Реалистические романы второй пол. XX в.:</p> <p>Грэм Грин - «Министерство страха», «Тихий американец», «Ценой потери», «Человеческий фактор». Уильям Голдинг - «Повелитель мух», «Свободное падение», «Штиль», «Зримая тьма», «Движущаяся мишень», «Бумажные людишки». Айрис Мёрдок - «Под сетью», «Замок на песке», «Отсеченная голова», «Красный и зеленый», «Черный принц», «Дитя слова», «Море, море...».</p> <p>Германия</p> <p>Экспрессионизм: Георг Гейм - «Вечный день», «Umbra vitae», «Вор». Иоганнес Бехер - «Упадок и торжество», «Песнь против современности», «Труп на троне», «Серые колонны». Георг Кайзер - «Иудейская вдова», «Граждане из Кале», «Коралл», «Газ», «Два галстука», «Кинороман».</p> <p>Австрия. Модернизм, литература абсурда: Франц Кафка (1883-1924) – «Разговор с пьяным», «Большой шум», «Превращение», «Молитвенник женщин», «Сторож склепа».</p> <p>Реализм. Томас Манн - «Смерть в Венеции», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», «Обманутая». Герман Гессе - «Под колесом», «Гертруда», «Степной волк», «Нарцисс и Гольдмунд», «Игра в бисер». Альфред Деблин - «Три прыжка Ван Луна», «Горы, моря и гиганты», «Амазонки», «Страна бессмертия». Генрих Манн - «Богини», «Маленький город», «Мужество», «Обзор века», «Дыхание». Эрих Мария Ремарк - «На Западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Искра жизни», «Время жить и время умирать», «Жизнь взаимы». Бертольд Брехт - «Барабаны в ночи», «Домашние проповеди», «Трехгрошовая опера», «Матушка Кураж и ее дети».</p> <p>Традиции антифашистской литературы и нравственные проблемы современности: Анна Зегерс - «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми», «Доверие», «Сила слабых», «Свет на виселице». Кристоф Хайн - «Кромвель», «Приглашение на утренний прием», «Чужой друг».</p> <p>Франция. Связь с реализмом и романтизмом. Анатоль Франс - «Саламандра», «Клио», «Остров пингвинов», «Аметистовый перстень», «Восстание ангелов». Ромен Роллан - «Волки», «Торжество разума», «Настанет время», «Игра любви и смерти», «Очарованная душа». Марсель Пруст - «Утехи и дни», «В поисках утраченного времени». Андре Моруа - «Превратности любви», «Семейный круг», «Земля обетованная», «В поисках Марселя Пруста».</p> <p>Сюрреализм и дадаизм. Андре Бретон - «Манифест сюрреализма», «Сообщающиеся сосуды», «Лампа в часах», «Бешеная любовь», «Седовласый револьвер». Луи Арагон - «Реальный мир», «Глаза Эльзы», «Парижский крестьянин», «Паноптикум», «Страстная неделя». Поль Элюар - «Долг и тревога», «Град скорби», «Сама жизнь», «Лицом к лицу с немцами», «Достойные жить».</p> <p>Экзистенциализм. Альбер Камю – «Посторонний», «Миф о Сизифе», «Чума», «Недоразумение», «Осадное положение», «Падение», «Изгнание в царство». Жан Поль Сартр - «Тошнота», «Бытие и ничто», «Стена», «Мухи», «Комната», «Интимность», «Грязные руки», «Дьявол и Господь Бог».</p>	<p>№ 12</p> <p>Западная Европа, XX в.</p> <p>Франц Кафка (1883-1924). Рассказ «Превращение», 1912 г.</p> <p>Для рассказа австрийского писателя Ф. Кафки характерно правдоподобие деталей, эпизодов, мыслей и поведения героев, которое помогает восприятию абсурдной, сказочно-фантастической ситуации как реальной. Особой выразительности в описании кошмаров и фантастических превращений Кафка достигает благодаря «протокольному», имитирующему реалистическую достоверность стилю. Происшедшая с главным героем Замзой Грегором метаморфоза – метафора отвергнутости и предельного одиночества. Кафка доводит до предела ситуацию покинутости и отвергнутости «другого», его отторжения.</p> <p>№ 6</p> <p>Западная Европа, XX в.</p> <p><i>Джеймс Джойс</i> (1882-1941 гг.). Роман «Улисс». 1922 г.</p> <p><i>Джеймс Джойс</i> (1882-1941 гг.) — известный английский писатель (ирландского происхождения). Его роман «Улисс» положил начало литературе «потока переживания». Понимание человеческой жизни как потока переживаний займет позднее важное место в философии экзистенциализма. Этот же роман является одним из первых в современной литературе, где сознательно воплощаются психоаналитические идеи Фрейда.</p>
------------	--	---

Модерн.

Австрия: **Отто Вагнер** – станция Венской городской железной дороги; здан. Почтамта и банка в Вене; **Йозеф Ольбрих** – здание Сецессиона в Вене; выставочное здание и Свадебная башня в Дармштадте; **Йозеф Гофман** – проект дворца Стокле в Брюсселе.

Германия: **Альфред Мессель** – проект Универмага Вертгейма в Берлине; **Петер Беренс** – проект турбинного цеха завода композиции АЭГ в Берлине.

Финляндия: **Элиэль Сааринен** – железнодорожный вокзал в Хельсинки; Дворец мира в Гааге; здания финляндского Сейма и ратуши в Таллинне; Дом Калевалы в Мунккиниemi. **Ларс Сонк** – собор Тампере;

Испания: **Антонио Гауди** – дворец Гуэль; собор Саграда Фамилья; Дома Мила и Батло в Барселоне;

Бельгия: **Анри ван де Велде** – Фолькванг-музей в Хагене; **Виктор Орта** – особняки Тасселя и Сольве в Брюсселе.

Функционализм.

Германия: **Вальтер Гропиус** – «Баухаус»; здание фабрики «Фагус» в Альфельдо; здание на выставке в Кельне. **Бруно Таут** – Стекланный павильон на выставке в Кельне.

Испания: **Эдуарде Торрохе** – купольное покрытие рынка и покрытие трибун ипподрома в Мадриде. **Хосе Сотерас Маури и Лоренсо Гарсия Барбон** – Муниципальный дворец спорта в Барселоне.

Франция: **Ле Корбюзье** – Капелла в Роншане; жилой дом в Марселе; ансамбль Чандигарх в Индии.

Бернар Зерфюсс – здания комплекса ЮНЕСКО и Национальный центр промышленности и техники в Париже.

Нидерланды: **Якобус Иоханнес Питер Ауд** – жилой комплекс Хук ванн Холланд в Роттердаме.

Иоханнес Андреас Бринкман – табачная фабрика в Роттердаме.

Финляндия: **Алвар Аалто** – санаторий в Паймио; здание библиотеки в Выборге.

Органическая архитектура.

Америка: **Фрэнк Ллойд Райт** – дом Робби; дом Уиллитса, дом Кауфмана (над водопадом).

Рихард Нейтра – «Особняк в пустыне».

Австрия: **Адольф Лоз** – дом Штайнера в Вене.

Финляндия: **Эрик Брюгман** – проект часовни в Турку.

Экспрессионизм.

Эрих Мендельсон – Башня Эйнштейна.

Урбаническое направление.

Франция: **Тони Гарнье** – проект «Промышленного города». **Ле Корбюзье** – «План Ваузен»

Италия: **Марио Кьянтоне** – проект «Города будущего».

Дезурбаническое направление.

Эбинизер Хоуард – город-сад Уэльвин близ Лондона. Проект «Большого Лондона» – Патрик Аберкромби. Город-сад Тернье, комплекс Ла Мюетт под Парижем. Б. Таут (нем. арх-р) – книга «Распад городов». Ф.Л. Райт (амер. арх-р) – книга «Исчезающий город».

Архитектура середины XX в.: Нет одного ведущего направления, соединение различных тенденций.

Гельмут Хентрих, Герберт Петшницг – здание фирмы Тиссен в Дюссельдорфе.

Ханс Бернхард Шарун – высотные дома «Ромео» и «Юлия» в Штутгарте, здание Берлинской филармонии.

Алвар Хуго Хенрик Аалто – Концертный зал «Финляндия» в Хельсинки. Театр в Эссене (Герм.).

Ээро Сааринен – Терминал TWA в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, Международный аэропорт Вашингтон Даллес.

№ 10

Ил. 10. Западная Европа. XX в. Модерн. А. Гауди. Дом Батло в Барселоне. 1904—1906 гг. Барселона, Испания.

№ 28

Ил. 28. Западная Европа. XX в. Функционализм. В. Гропиус. Здание «Баухауса» в Дессау. Германия.

Импрессионизм нашел отражение в скульптуре 1880 – 1910-х гг., обладающей некоторыми сходными с живописью импрессионизма чертами – стремлением к передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью форм, нарочитой пластичностью, незавершенностью. Наиболее ярко импрессионизм в скульптуре проявился в работах М. Россо в Италии, О. Родена и Э. Дега во Франции.

Огюст Роден (1840-1917) – «Врата ада» («Мыслитель», «Адам», «Ева», «Поцелуй»), «Граждане Кале». **Медардо Россо** (1858 – 1928) - в многофигурных композициях и портретах детей стремился запечатлеть изменчивость природы, придать пластике живописную аморфность и текучесть, добиться впечатления мягкости объемов и световой восприимчивости фактуры. Часто работал в воске. Произведения: «Золотой век», «Смеющаяся девочка», «Материнство», «Женщина под вуалью».

Экспрессионизм.

Экспрессионизм (лат. 52expression — выражение) в скульптуре: геометрически упрощенные формы, деформация, внешняя эмоциональность. **Эрнст Барлах**, тяготевший к реалистичной манере - «Памятник павшим» (1931, Магдебург), **Вильгельм Лембрук**, создававший пластические образы “надломленной, как бы смертельно раненой грации”, в которых были преувеличенно удлинены пропорции.

Кубизм.

С кубизмом связаны первые формотворческие опыты в скульптуре. **Александр Архипенко** (1887-1964) принадлежит изобретение контрформы (замена выпуклых частей вогнутыми или пустотами), соединение разных материалов и их раскраска (скульптуро-живопись), «лепка светом» (ажурная скульптура с подсветкой изнутри). На позициях кубизма стоял также **Осип Цадкин** (1890-1967, французский скульптор, выходец из России), использовавший принцип контрформы в монументе «Памяти разрушенного Роттердама» (бронза, 1953): деформированная фигура с пустой грудью и вскинутыми руками — это вопль отчаяния, крик о помощи, предельное душевное напряжение.

Футуризм.

В скульптуре внутренняя энергия фигуры прорывается наружу, массы растекаются и завихряются, словно подхваченные ураганом. Главным теоретиком футуристической скульптуры был **У. Боччони** - «Уникальная форма непрерывности в пространстве» (1913 г.), «Развитие бутылки в пространстве» (1913 г.). Скульптурные ассамбляжи воспроизводят особенности восприятия быстро движущихся объектов, способность взгляда объединять в одном мгновении далекое и близкое, целостные фигуры и их фрагменты - «Лошадь + Всадник + Дома (Динамическая конструкция галопа)», (1914, Фонд П. Гугенхайм, Венеция).

Абстракционизм.

Абстракционизм в скульптуре выразился меньше, чем в живописи. Здесь наблюдаются две тенденции: так называемое объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов — К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений — Н. Габо, А. Певзнер).

Реализм.

Франция: мастера, стремящиеся вернуть скульптуру в русло строгих законов пластики. **Аристид Майоль** (1861 —1944) был верен классически ясным и цельным формам - «Присевшая на корточки» (1901), «Иль де Франс» (1920—1925), памятник Сезанну (1912—1925, Париж, сад Тюильри), скульптурный портрет старого Ренуара (1907). **Антуан Бурдель** (1861 —1929) - драматизм и экспрессивность, интерес к динамике пластических масс — «Памятник павшим в 1870—1871 гг.» (1893—1902, Монтобан), «Стреляющий Геракл» (1909), памятник Адаму Мицкевичу в Париже (1909-1929). **Шарль Деспио** (1874—1946) - портретный жанр в скульптуре - «Ева» (1925); «Ася» (1957).

№ 43



Ил. 43. Западная Европа XX в.
Футуризм. У. Боччони.
Уникальная форма
непрерывности в пространстве.
1913 г. Бронза.

№ 58



Ил. 58. Западная Европа XX в.
Экспрессионизм. Э. Барлах.
Памятник павшим. 1931 г.
Магдебург.

Фовизм.

Анри Матисс – «Танец», «Музыка», Красные рыбы.

Рауль Дюфи – «Лодка на сене», «Лужайка ипподрома».

Альбер Марке – «Мост Сен-Мишель в Париже», «Дождливый день в Париже. Нотр-Дам», «Купание».

Морис де Вламинк – «Цирк», «Наводнение в Ирви».

Жорж Руо – «Распятие», «Христос среди насмешников», «Клоуны».

Андре Дерен – «Темза у Лондонского моста», «Субботний день».

Экспрессионизм.

Отто Дикс - триптих «Война», «Автопортрет в образе Марса», «Мать с ребенком», «Прагерштрассе».

Альфред Кубин - «Дикие звери»; «7 смертных грехов», «Пляска смерти»; «Демоны и призраки».

Оскар Кокошка - Портрет «Художника вырожденца»; «Сила музыки»; «Фермопилы», «Св. Вероника».

Нольде – «Жизнь Христа», «Пророк», «Белые стволы», «Красные маки».

Франц Марк – «Желтые лошади», «Башня синих лошадей», «Судьба животных».

Пауль Клее – «Сенекио», «Растения», «Красные и белые купола».

Кубизм.

Пабло Пикассо – «Авиньонские девицы», «Портрет Амбруаза Воллара», «Герника», «Плачущая женщина», «Голубь мира».

Жорж Брак – «Кларнет и бутылка рома на камине», «Лодка на берегу», «Лимоны», «Черные рыбы».

Фернан Леже – «Женщина в голубом», «Большой буксир», «Передача энергии», «Строители».

Хуан Грис – «Рюмки, газета и бутылка вина», «Лампа», «Гитара».

Робер Делоне – «Эйфелева башня», «Дань уважения Блерио».

Футуризм.

Джакомо Балла – «Выстрел из ружья», «Полет ласточек».

Умберто Боччони – «Возносящийся город», «Состояние души. Прощания», «Материя», «Эластичность».

Джино Северини – «Голубые танцовщицы», «Автобус», «Пан-Пан».

Карло Карра – «Композиция с ТА», «Всадник», «Похороны анархиста Галли».

Сюрреализм.

Макс Эрнст – «Лес»; «Ангел очага».

Хоан Миро – «Материнство», «Женщины и птица в лунном свете».

Сальвадор Дали – «Постоянство памяти», «Сон». «Пылающий жираф», «Антропоморфный шкаф»,

Рене Магритт – «Вероломство образов», «Красная модель».

Абстракционизм.

Василий Кандинский - «Композиция № 6», «Беспредметное».

Каземир Малевич - «Черный квадрат», «Супрематизм».

Пит Мондриан – «Композиция с красным, желтым и голубым», «Композиция «А»».

Франтишек Купка – «Собор», «Два синих».

Тео ванн Дусбюрг – «Арифметическая композиция».

Ганс Хартунг - «Т. 1955—16».

Дадаизм.

Марсель Дюшан – кол. «Ready Made», «Велосипедное колесо».

Поп-арт

Роберт Раушенберг – «Ретроактив I», «Сьюзан Вейл», «Очень быстро», кол. «Кровать».

Джаспер Джонс - «Фальстарт», «Три флага», «Серые цифры».

«Джеймс Розенквист» - «Я люблю тебя моим фордом».

Джон Чемберлен – «Мистер Мото», «Лента для шляпы».

Клас Ольденбург – «Гигантский мягкий вентилятор».

9. Оп-арт

Виктор Вазарелли – «Вега 200», «Тигры», «Арлекин».

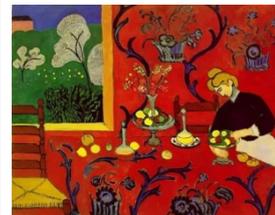
10. Кинетическое искусство

Гюнтер Юкер – «Композиции из гвоздей», «Белая мельница».

Жан Тэнгли - Автомобиль;

11. Гиперреализм

Герхард Рихтер – «Эма», «Медитация», «Благовещение по Тициану».

№ 73

Ил. 73. Западная Европа XX в. Фовизм. А. Матисс. Красная комната. 1908 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

№ 88

Ил. 88. Западная Европа XX в. Сюрреализм. Сальвадор Дали. Мягкая конструкция с варёными бобами (Предчувствие гражданской войны). 1936 г. Филадельфийский Музей Искусства.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ раскаяния в западноевропейском искусстве.

Задание:

- А. Определить период создания, автора и название каждого произведения
- Б. Дать сравнительную характеристику
- В. Определить, какие из представленных произведений находятся в Эрмитаже

Ответы:

А

- 10. Мазаччо. Изгнание из рая, 1428 год (1-я половина 15 века)
- 11. Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. 1485-1490 (конец 15 века)
- 12. Леонардо да Винчи. Кающийся святой Иероним, 1480-е годы (конец 15 века)

Б

Темой художника Мазаччо стало изгнание из рая Адама и Евы. Художник изобразил момент непосредственного изгнания и особое внимание уделил моменту раскаяния, показав его весьма эмоционально. Картина Тициана написана широко и свободно, мастерски моделированы светом и цветом тело и лицо Марии, великолепно передана фактура предметов. Тяжелые, отливающие золотом волосы струятся по округлым плечам и упругой груди, губы распухли, глаза воспалены от обильных слез, мягкие драпировки одежды окутывают тело; холодом веет от гладкого серовато-зеленоватого черепа, сдержанные блики играют на стеклянном сосуде. Леонардо да Винчи драматично передал минуты раскаяния святого Иеронима.

В

В Эрмитаже находятся произведения № 2

БИЛЕТ № 25.

Задание № 1. Художественный образ культурной эпохи: 1-я половина XX в. в России.

Вид искусства	Направления, стили и жанры искусства, авторы, произведения	
	Достижения по отдельным видам искусства (на основе знаний и собственных примеров)	Тексты и иллюстрации (выбор из Приложения)

Литература	<p>Критический реализм Л. Н. Толстой – «Воскресение», «Живой труп», «Власть тьмы», «Не могу молчать». А. П. Чехов – «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». В. Г. Короленко – «История моего современника», «Бытовое явление», «Сорочинская трагедия». А. М. Горький – «Враги», «Мать», «На дне». Л. Н. Андреев – «Красный смех», «К звездам». И. А. Бунин – «Антоновские яблоки», «Суходол», «Деревня». А. И. Куприн – «Поединок». В. В. Вересаев – «Поветрие», «На повороте».</p> <p>Модернизм Символисты: К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, Ф. К. Соллогуб, А. А. Блок, Д. С. Мережковский, Андрей Белый, Вяч. Иванов. Акмеисты: Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. А. Зенкевич, М. А. Кузьмин, Г. В. Иванов. Футиристы: В. В. Хлебников, Д. Д. Бурлюк, Н. Н. Асеев, В. В. Маяковский, В. В. Каменский. Плеяда новокрестьянских поэтов – С. А. Есенин, Н. А. Клюев, С. Клычков. М. А. Волошин и М. И. Цветаева – яркие индивидуальности, трудно отнести к определенному литературному течению. В 1920-е гг. - литературные группировки футуристов, лефовцев, конструктивистов: РАПП, ЛЕФ, Серапионовы братья (М. Зощенко, В. Каверин, Н. Тихонов), "Кузница" (М. П. Герасимов, В. В. Казин, И. Н. Садофьев), «На посту». Обращение к историческому прошлому страны, теме гражданской войны - в творчестве писателей и драматургов 20-х гг.: романы А. П. Чапыгина "Разин Степан" и О. Д. Форш "Одежды камнем". М. А. Булгаков - роман "Белая гвардия", пьеса "Бег", К. А. Тренев - пьеса "Любовь Яровая". В поэзию С. А. Есенина и Н. Н. Асеева прочно вошла тема повседневной жизни. В 1932 г. - постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций": упразднены все литературные группировки, создан «Союз советских писателей». В 1934 г. I Всесоюзный съезд советских писателей (руководители - А. М. Горький и А. А. Фадеев). Основной творческий метод - социалистический реализм. На рубеже 20 - 30-х гг. в литературу пришло новое поколение поэтов - В. И. Лебедев-Кумач, М. В. Исаковский, А. А. Прокофьев, участвовавших в развитии песенного творчества (с композиторами И. О. Дунаевским, Покрасс, А. В. Александровым). В 30-е гг. широкое признание - поэзия А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, К. М. Симонова, В. А. Луговского, Н. С. Тихонова, Б. П. Корнилова, А. А. Прокофьева. Лучшие традиции русской поэзии продолжали в своем творчестве П. Н. Васильев (поэмы "Христоробовские ситцы" и "Соляной бунт") и А. Т. Твардовский (поэма "Страна Муравия"). Заметным явлением в литературной жизни стали произведения А. Н. Толстого, А. А. Фадеева. Классикой советской литературы составили поэмы и лирика В. В. Маяковского, стихи С. Есенина, роман «Чапаев» Д. Фурманова, произведения М. Булгакова, И. Бабеля, Б. Л. Пастернака, А. Толстого. В послевоенный период в произведениях большое место заняла военная тема: писатели «фронтового поколения» - Г. Я. Бакланов, В. В. Быков, Б. Н. Полевой – «Повесть о настоящем человеке», В. П. Некрасов – «В окопах Сталинграда», А. А. Фадеев «Молодая гвардия». Интерес к человеку, его духовным ценностям в произведениях Д. А. Гранина – «Искатели», «Иду на грозу», Ю. П. Германа – «Дорогой мой человек», В. Д. Дудинцев – «Не хлебом единым». В 1958 г. Б. Л. Пастернак за роман «Доктор Живаго» - Нобелевскую премию. Популярны поэты Е. А. Евтушенко, Б. Ш. Окуджава, А. А. Вознесенский. Известные писатели сер. XX в.: В. П. Астафьев, Б. П. Можаяев, В. Г. Распутин, В. М. В. М. Шукшин, братья Стругацкие. А. И. Солженицын – «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», А. П. Платонов – «Чевенгур», Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго».</p>	<p>№ 30 Россия, XX в., футуризм: В. В. Маяковский (1893-1930). Стихотворение «Нате!», 1913 г. В 1912 г. Маяковский дебютирует как поэт в альманахе "Пощечина общественному вкусу", там же был опубликован и манифест русских кубо-футуристов, подписанный Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым, провозглашавшем нигилистическое отношение к русской литературе. Стихотворение «Нате!» было прочитано автором в 1913 г. на открытии литературного кабаре "Розовый фонарь" в Мамоновском переулке в Москве. Чтение возмутило присутствовавшую буржуазную публику и вызвало скандал.</p> <p>№ 27 Русская культура XX в.: Солженицын Александр Исаевич (1918-2008). Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 1959 г. Первоначальное название: Ш-854 (Один день одного зека). Рассказ об одном дне лагерной жизни от подъема до отбоя. Действие происходит зимой 1951 г. в одном из сибирских лагерей. Пробразом главного героя послужил солдат Шухов, воевавший с Солженицыным в Великую Отечественную войну, однако никогда не сидевший. Лагерный опыт самого автора и других узников послужил материалом для создания образа Ивана Денисовича.</p>
Архитектура	<p>Модерн. Модерн - господствующий стиль нач. XX в., наиболее последовательное развитие – в Москве: Л. Н. Кекушев, проект В. Ф. Валькотта - гостиница «Метрополь» (майоликовое панно по работе М. А. Врубеля «Принцесса Греза»). Ф. О. Шехтель - особняк фабриканта С. П. Рябушинского у Никитских ворот, Типография газеты «Утро России», здание Ярославского вокзала и здание МХАТа. В Петербурге – «северный модерн» - особняк Кшесинской, дом Лидваля, Торговый дом Мертенса, гостиница «Астория», Азавско-Донской коммерческий банк, Торговый дом Зингера. Крупнейшие мастера: А. И. Гоген, Ф. И. Лидваль, В. В. Шауб, Н. В. Васильев, А. Ф. Бубырь. Неорусского стиль. А. В. Щусев проекты Марфо-Мариинской обители и Казанского вокзала в Москве. В. Н. Васнецов - фасад Государственной Третьяковской галереи. Конструктивизм. 1920-е гг.: братья Веснины - проект Дворца труда в Москве, Дворец культуры Московского автозавода им. Лихачева, Днепрогэс; К. С. Мельников – клубы в Москве: им. Русакова, им. Горького, им. Фрунзе, «Каучук», «Буревестник»; М. Я. Гинзбург, Н. А. Ладовский. 1930-е гг.: В. А. Щуко, В. Г. Гольфрейх - Библиотека им. В. И. Ленина в Москве, театр в Ростове-на-Дону; П. А. Голосов - комбинат «Правда» в Москве; С. М. Кравец, С. С. Серафимов - ансамбль площади Дзержинского в Харькове; А. Я. Лангман - Дом Совета Труда и Оборона в Москве. Л. В. Руднев, В. О. Мунц - Академия им. Фрунзе в Москве; А. Н. Душкин – станции метро «Дворец Советов» и «Маяковская». Традиционализм («Сталинский ампи́р»): Б. М. Иофан - проект Дворца Советов в Москве, И. В. Жолтовский - жилой дом на Моховой улице в Москве, И. В. Щусев – театр Оперы и балета в Новосибирске. М. А. Фомин - станции метро: «Красные ворота», «Площадь Свердлова». Апогей сталинского ампира – московские высотки, возведенные после войны – Министерство иностранных дел, гостиница «Украина», здание Московского университета (Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков) и др. Масштабные инженерные сооружения, символы эпохи индустриализации – мосты через Москву-реку (Крымский, Большой Каменный), канал им. Москвы, Северный речной вокзал (А. Н. Рухлядев). Восстановление городов и новое строительство в послевоенный период: Киев, Минск,</p>	<p>№ 5</p>  <p>Ил. 5. Россия XX в. Модерн. Ф. О. Шехтель. Ярославский вокзал. 1902—1904 гг. Москва.</p> <p>№ 22</p>  <p>Ил. 22. Россия XX в. Конструктивизм. К. С. Мельников. Клуб им. И. В. Русакова. 1929 г. Москва.</p>

	<p>Новгород; генеральный план города Сталинграда (К.С. Алабян, В.Н. Симбирцев). Массовое жилищное строительство – дома-пятиэтажки и поквартальная застройка: район Песчаных улиц в Москве (З. Розенфельд, В. Сергеев). 1954 г. – Всесоюзное совещание строителей - <i>резкая критика практики «украшательства» в архитектуре, индустриальные методы и экономичность строительства</i>. В 1955 г. – Постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» - массовая застройка районов крупными массивами по типовым проектам. Эта тенденция сохраниться до конца советской эпохи.</p>	
Скульптура, рельеф, резьба	<p>Ребеж XIX – XX вв. Русская скульптура этого периода представлена творчеством П. Трубецкого («Художник Левитан», «Портрет Витге», бюст Л.Н. Толстого, «Памятник Александру Ш», «Друзья»), А. Голубкиной (ваза «Туман», «Раб», «Идущий человек», «Сидящий», «Старость», портрет Карла Маркса), С. Коненкова («Самсон», «Нике», «Рабочий-боевик», «Кора», «Купальщица», «Нищая братия»).</p> <p>Советская эпоха. Весной 1918 г. был принят план монументальной пропаганды, предполагавший создание памятников выдающимся мыслителям, революционерам и деятелям культуры в Москве, Петрограде и других городах республики. В течение 2-3 лет были заложены и открыты десятки новых памятников: в Москве – Марксу и Энгельсу, Робеспьеру, Марату, Дантону, Разину, обелиск Советской Конституции, в Петрограде – Марксу, Лассалю, Гейне и др. революционным деятелям и мыслителям. Многие памятники, появившиеся в ходе осуществления этого заказа новой власти, создавались представителями художественного авангарда. С.Т. Коненков, В.И. Мухина, Б.Д. Королев и другие художники использовали приемы, далеко отходившие от реалистического изображения и принципов «наглядности».</p> <p>В состав общества «4 искусства» входили скульпторы: В.И. Мухина, И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев.</p> <p>30-е гг. - тяготение к монументальности в скульптуре. Скульпторы и лучшие произведения советской эпохи: В.И. Мухина (портрет архитектора С. А. Замкова, скульптура из нержавеющей стали «Рабочий и колхозница», статуя «Родина» для канала Москва - Волга), И.Д. Шадр - статуя А.М. Горького для памятника писателю в Москве (1938), М. Г. Манизер, создавший свыше сорока скульптурных памятников (памятник Т. Г. Шевченко в Харькове), С.Д. Меркуров - скульптурная Лениниана, Н.В. Томский - памятник С.М. Кирову в Ленинграде.</p> <p>Скульптура широко использовалась и в оформлении станций Московского метрополитена. Скульптура 30-х гг. не ограничивалась монументально-декоративными работами. Продолжали развиваться и камерные формы, в частности в портрет. Талантливый портретист С.Д. Лебедева создает портреты В.П. Чкалова, В.И. Мухиной и др.</p> <p>В послевоенные годы в скульптуре усилилась тяга к монументальности. Центральное место занял памятник-ансамбль, мемориал, посвященные памяти жертв войны или теме героизма советских воинов: мемориал «Брестская крепость», памятник-ансамбль на Мамаевом кургане в Сталинграде, мемориал Пискаревское кладбище, мемориальный ансамбль на месте лагеря в Саласпилсе под Ригой, памятник советским воинам в Калининграде. Память о героях войны и труда увековечивали бюсты, устанавливаемые на их родине. Н.В. Томский создает монументы генералу армии И.Ф. Апанасенко в Белгороде и генералу армии И.Д. Черняховскому в Вильнюсе.</p> <p>В 50-х гг. устанавливались памятники историческим персонажам и деятелям культуры: в Москве: по проекту С.М. Орлова совместно с А.П. Антроповым и Н.Л. Штаммом - памятник Юрию Долгорукому, памятники Маяковскому, А.П. Кибальникову и П.И. Чайковскому В.И. Мухиной; в Ленинграде - памятник А.С. Пушкину скульптора М.К. Аникушина.</p> <p>С.Т. Коненков (первым из советских скульпторов был удостоен Ленинской премии): «Освобожденный человек», «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» и автопортрет.</p>	<p>№ 59</p>  <p>Ил. 59. Россия XX в. Соцреализм. Н.В. Томский. Памятник С.М. Кирову. 1938 г. Санкт-Петербург.</p> <p>№ 37</p>  <p>Ил. 37. Россия XX в. Соцреализм. М.К. Аникушин. Памятник А.С. Пушкину. 1957 г. Санкт-Петербург.</p>

Рубеж XIX-XX вв. – начало XX в.

Реализм.

Реалистические традиции продолжали члены «Товарищества передвижных художественных выставок»: **Н.А. Касаткин** - «Углекопы. Смена», «Рабочий-боевик», **В. М. Васнецов** – «Снегурочка», «Богатыри», «Аленушка», **И. Е. Репин** – «Лев Толстой босиком», «Манифестация», **В. И. Суриков** – «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», **И. И. Левитан** – «Золотая осень», «Владимирка».

Искания в русской живописи на рубеже XIX и XX связаны с творчеством **М.А. Врубеля** (тема Демона), **К.А. Коровина** (импрессионизм – «Зимой», «У балкона»), **М.В. Нестерова** (религиозно-эстетические настроения – «Видение отроку Варфоломею»), **В.А. Серова** («Девочка с персиками», «Девушка, осыпанная солнцем», «Портрет Ф.И. Шалапина», «Портрет И.А. Морозова», «Портрет Николая II»).

Модернизм. Художественные объединения.

«**Мир искусства**»: **А. Н. Бенуа** (1870-1960) – «Прогулка короля», «Петергоф. Большой каскад», **Е.Е. Лансере** (1875-1945) – «Петербург начала XVIII в.», «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе», «Корабли времён Петра Первого», **К.А. Сомов** (1869-1939) – «Осмеянный поцелуй», «Язычок Коломбины», «Портрет А. Блока», «Портрет Е. Лансере», «Спящая молодая женщина», «Русская пастораль», **Л.С. Бакст** – «Эллизиум», «Портрет девочки», декорации и костюмы к балетам «Шахерезада», «Жар-птица», **М.Н. Добужинский** (1875-1957) – «Человек в очках. Портрет К.А. Сюнненберга», **Б.М. Кустодиев** (1878-1927) – «Масленица», «Красавица», «Ярмарка» «Купчиха за чаем»

«**Союз русских художников**»: **И.Э. Грабарь** (1871-1960) – «Февральская лазурь», «Мартовский снег», **Ф.А. Малявин** (1869-1940) – «Вихрь», «Баба», «Две бабы», «Смех», **К.Ф. Юон** (1875-1958) – «К Троице. Март», «Волшебница-зима», «Мартовское солнце», «Весенний солнечный день», **Н.К. Рерих** (1874-1947) – «Заморские гости», «Гонец. Восста род на род», **А.А. Рылов** (1870-1939) – «Зеленый шум», «Ветер в деревьях», «Зеленые кружева». **Борисов-Мусатов** (1870-1905) – «Весна», «Водоём», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», «Осенняя песнь».

«**Голубая роза**»: **П.В. Кузнецов** (1878-1968) – «Голубой фонтан», «Мираж в степи», «Рождение». **М.С. Сарьян** (1880-1972) – «Комета», «Вечер в горах», «В тени», «Финиковая пальма» **Н.Н. Сапунов** (1880-1912) – «Карусель», «Шарф Коломбины», «Голландка Лиза».

«**Бубновый валет**»: В.В. Кандинский, П.П. Кончаловский, М.Ф. Ларионов, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, И.И. Машков, А.А. Осмеркин, Р.Р. Фальк.

«**Ослиный хвост**»: В. Д. Бурлюк, Д.Д. Бурлюк, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, К.С. Малевич.

Абстракционизм

В. В. Кандинский (1866-1944) – «Композиция», «Колебание», «Сумеречное». **К.С. Малевич** (1879-1935) – «Черный квадрат на белом фоне», «Супрематизм», «Супрематическая композиция».

Советская эпоха.

1917–1920-е гг. Стремление к свободе творчества. Искусство вышло на улицы: в оформлении массовых празднеств участвовали Н.И.Альтман, Б.М. Кустодиев, братья Веснины, С.В. Герасимов, А.А. Осмеркин, М.З. Шагаи и др. В 1920 г. под руководством К.С. Малевича в Витебске – группа «Уновис» («проуны» Л.М. Лисицкого). В 1920 г. в Москве – Вхутемас. Агитационное искусство: М.М. Черемных, В.В. Маяковский – плакаты «Окон РОСТА», агитфарфор (С.В. Чехонин, Г.И. Нарбут, Н.А. Альтман. Тема обновления, революции: А.А. Рылов - "В голубом просторе", К.Ф. Юон - "Новая планета", К.С. Петров-Водкин - "1918 год в Петрограде".

1920-е гг. - множество группировок:

АХРР создана в 1922 г. -реалистический метод и сюжетная живопись: П.А. Радимов, Е.А. Кацман, Ф.С. Богородский, И.И. Бродский («Ленин в Смольном»), Г. Г. Рязский («Делегатка»), С.В. Малютин (портреты А.В. Луначарского, Д. Фурманова), А.Е. Архипов («Женщина с кувшином»), Е.М. Чепцов – («Заседание сельячейки»), М.Б. Греков («Тачанка»).

ОСТ (1925 г.) создание современных произведений не только по содержанию, но и изобразительным средствам. Ю.И. Пименов («Тяжелая индустрия»), П.В. Вильямс («Гамбургское восстание»), С.А. Лучишкин («Шар улетел»), А.А. Дейнека («Футболисты», «Текстильщицы», «Оборона Петрограда», А.Д. Гончаров, А. Г. Тышлер, А.А. Лабас, Д.П. Штеренберг.

«**4 ИСКУССТВА**» (1925 г.) – К.С. Петров-Водкин («Тревога»), П.В. Кузнецов («Строительство Еревана»), М.С. Сарьян («Горы»), И.П.Ульянов, К.Н. Истомин, В.А. Фаворский.

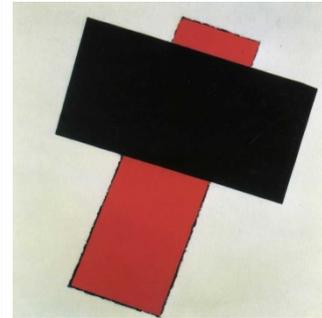
ОМХ (1927 г.) - А.В. Лентулов, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк, В.В. Рождественский, А.А. Осмеркин, С.В. Герасимов, Грабарь, П.П. Кончаловский («Новгородцы»), И. И. Машков («Хлебы»).

Соцреализм: 1930-е гг. - создан «Союз советских художников», авангардные опыты 20-х гг. оказались прерванными. Б.В. Иогансон («Допрос коммунистов»), С.В. Герасимов («Клятва сибирских партизан»), А.А. Пластов («Купание коней»), А.А. Дейнека («Будущие летчики»), Ю.И. Пименов («Новая Москва»), Г.Г. Нисский («На путях»), Н.П. Крымов, П.П. Кончаловский (портрет В.Э. Мейерхольда), М.В. Нестеров (портрет хирурга С.С. Юдина), П.Д. Корин (портрет А.М. Горького).

1941-1945 гг. И.М. Тоидзе - «Родина-мать зовет», Кукрыниксы - «Беспошадно разгромим и уничтожим врага!», плакаты для «Окон ТАСС», А.А. Дейнека - «Оборона Севастополя», А.А. Пластов - «Фашист пролетел», С.В. Герасимов - «Мать партизана», «Колхозный праздник», П.Д. Корин - триптих «Александр Невский», А.П. Бубнов - «Утро на Куликовом поле».

Послевоенные годы: Ю.М. Непринцев - «Отдых после боя», Б.М. Неменский - «Сестры наши», В.Н. Костецкий - «Возвращение», А.И. Лактионов - «Письмо с фронта», Т.Н. Яблонская - «Весна на бульваре», А.А. Пластов - «На колхозном току», С.В. Герасимов - «Пейзаж с рекой», В.В. Мешков - «Сказ об Урале», Г.Г. Нисский – «Белорусский пейзаж», П.Д. Корин - «Кукрыниксы», Б.В. Иогансон - «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола».

№ 66



Ил. 66. Россия XX в.
Супрематизм. К.С. Малевич.
Супрематическая композиция.
1920 г.

№ 76



Ил. 76. Россия XX в.
Соцреализм. С.В. Герасимов.
Колхозный праздник. 1937 г.

Задание № 3. «Шедевры живописи»

Образ революционера в западноевропейской живописи.

Задание:

- А. Определить период создания, автора и название каждого произведения
- Б. Определить, какое именно восстание (революция) изображены
- В. Определить, в каком художественно стиле выполнено каждое из этих произведений

Ответы:

А

- 13. Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ на баррикады. 1830 г. (1-я половина 19 века)
- 14. Ж. Л. Давид. Смерть Марата. 1793 (конец 18 века)
- 15. Ф. Гойя. 3 мая 1808 года в Мадриде. 1814 г. (начало 19 века)

Б

Июльские дни отозвались в душе Эжена Делакруа замыслом новой картины. Баррикадные бои 27, 28 и 29 июля во французской истории решили исход политического переворота. В эти дни был свергнут король Карл X - последний представитель ненавистной народу династии Бурбонов. Впервые для Делакруа это был не исторический, литературный или восточный сюжет, а самая настоящая жизнь.

Давид изобразил смерть одного из самых деятельных революционеров эпохи Великой Французской революции – Марата.

Гойя глубоко переживал события, связанные с нашествием Наполеона. Трагически закончившееся восстание мадридцев в мае 1808 года не оставило художника равнодушным. В марте 1808, французские войска Наполеона подошли к Мадриду. Гойя изобразил расстрел тех повстанцев, которые противостояли наполеоновским войскам во время их вступления в город.

В

- 1 – романтизм
- 2 – неоклассицизм
- 3 – романтизм