



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

Олимпиада 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)**

(2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД)

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ культурных достижений цивилизаций Древнего Востока	
Древний Египет	Древняя Месопотамия
<p>Хронологический период: Рубеж 4 -3 тыс. лет. до н.э. – IV в. до н.э.</p> <p>Система ценностей: Религиозные и мифологические представления сыграли решающую роль в формировании и развитии культуры. Обожествление сил природы и божественное объяснение мироздания (Гелиопольское сказание, Мемфисское сказание, Гераклеопольская космогония). Пантеон богов, олицетворяющих солнце, воздух, влагу, землю, небо, плодородие (Атум-Ра, Шу, Тefнут, Геб, Нут, Исида, Нефтида, Осирис, Сет), а также истину, справедливость, мудрость, войну (Маат, Тот, Сехмет).</p> <p>Разделение мифологии на циклы: мифы о сотворении мира, о солнечных божествах и об Осирисе. Утверждение мифологических представлений о мире, связанных с его происхождением и осмыслением. В эпоху Нового царства в XVI-XIV вв. до н.э. всеегипетским богом становится Амон, отождествляемый с богом солнца Ра. Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) в XIV в. до н.э.: вместо Амона введен культ Атона. После смерти фараона культ Амона был восстановлен.</p> <p>Связь культа богов с заупокойным культом. Мумификация. Идея загробного суда над душами умерших (роль Осириса, Анубиса, Маат, Тота). «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов», «Книга мертвых». Обожествление власти фараона.</p> <p>Научные знания и образование: Зарождение пиктографического письма. Создание идеографического письма. Переход к иероглифике. Письмо упрощенными знаками (староератическое). Распространение демотического письма. Надписи на гробницах. Сложение заклятий и речений, вошедших в «Тексты» пирамид (XXVI-XXIII вв. до н.э.). Имхотеп (XXVIII вв. до н.э.) — зодчий, астроном, врач (греч. - бог врачевания Асклепий). Установление периодичности разлива Нила и продолжительности года до 360 дней с 5 дополнительными днями. «Математический папирус». Иератический текст из Кахуна с предписаниями о лечении людей и животных. Создание солнечных и водяных часов. Магико-медицинские папирусы из Рамессеума. Большой медицинский папирус Эберса и хирургический папирус Э. Смита. Книга основания храмов богам «Великой Девятки» (Эннеады) Нового царства. Составление загробных магических текстов «Книги мертвых» (Нов. царство). «Туринский папирус» — список египетских царей. Древнейшая географическая карта — план рудников в Восточной пустыне. При храмах - «Дома жизни» как центры духовной жизни Древнего Египта. «История Египта» Манефона. Освоение техники обработки железа. Папирус Эберса с рецептами лечения болезней. Папирус Херст с описанием болезней костей и суставов. Хирургический папирус Смита с описанием травм и методов их лечения. Папирус из Рамессеума с советами по гинекологии и лечению «негибкости» членов. «Книга сердца» - лечение сердечных заболеваний. Медицинский папирус из Кахуна с описанием женских болезней и акушерских проблем. «Книга глазных болезней». Берлинский папирус с трактатами о кровеносных сосудах и ревматизме.</p>	<p>Хронологический период: Рубеж 4 - 3 тыс. до н. э. - VI вв. до н. э.</p> <p>Система ценностей: Антропоморфизация сил природы и выделение божеств плодородия. Складывание пантеона богов и создание религиозного культа. Мифологическое объяснение мира и окружающей действительности. Культовые статуэтки с изображением синкретического плодородия: человек — животное — растение. Разработка сложного культа богов и обожествление власти царя в Шумеро-аккадской культуре (XXVII-XX вв. до н.э.). Текст свода законов Ур-Намму — древнейший из обнаруженных сводов законов (2112 г. до н.э.). Единый пантеон во главе с Энлилем, Аном, Энки, Инанной. Ассиро-вавилонская культура XIX-VII вв. до н. э.: составление «Кодекса Хаммурапи» - выдающегося памятника древневосточной правовой мысли и проведение судебной реформы. Нововавилонское царство VII-VI вв. до н. э.: Система социально-религиозных реформ Набонида с целью ослабления вавилонского жречества.</p> <p>Научные знания и образование: Печати-штампы с мифологическими сценами. Изобретение шумерской письменности (рисунчатое письмо). Таблички с протоэламской письменностью. Шумеро-аккадская культура (XXVII-XX вв. до н. э.): Создание перечня клинообразных знаков и архаических табличек. Учебные тексты, списки богов, списки слов. Древнейшие записи математических задач. Установление календарного лунного года из 12 лунных месяцев. Первые записи на аккадском языке. Ассиро-вавилонская культура (XIX-VII вв. до н. э.): Совершенствуется шумерская письменность и распространяется по всей Передней Азии. Создание школ частных, казенных, храмовых — «э-дубы». Царский архив из Мари. Расцвет аккадской письменности. Первые астрономические тексты. Нововавилонское царство (VII-VI вв. до н. э.): Введение арамейского алфавитного письма из 20 знаков. Создается регулярная астрономическая наблюдательная служба. Осуществлен проект строительства 400-км. «канала королей» Паллуката, соединившего Евфрат с Тигром. С XIII в. до н.э. - названия 12 созвездий Зодиака. В VII в. до н. э. определена продолжительность периода повторения затмения Солнца и Луны. 4-3 тыс. до н. э. — создание солнечного и лунного календаря. Разделили час на 60 минут, а минуту — на 60 секунд. Установили семидневную неделю. Появление чертежей - план дома XXIV—XXIII вв. до н. э. из района Месопотамии. К началу 3 тыс. до н. э. шумеры стали применять десятично-шестидесятиричную систему счисления. В начале 3 тыс. до н. э. появились первые числовые символы. 2 тыс. до н. э. — шумеры приняли двенадцатиричную основу. Благодаря этому они разделили окружность на 360°. В Древнем Вавилоне умели исчислять проценты, измерять площадь, объем различных геометрических фигур. Древневавилонским математикам были известны свойства</p>

Представление о дробях и частях меры сыпучих тел. Определение объема усеченной пирамиды и площади поверхности полушария. Сложные геометрические построения. Определение «золотого сечения» и его использование в архитектуре и изобразительном искусстве. Определение площади круга. Умение возводить в степень и извлекать квадратные корни. Умение вычислять площадь поля, объем. Обладание знаниями арифметической и геометрической прогрессий.

Составление солнечного календаря, состоявшего из 365 дней и подразделявшегося на периоды: «половодье», «выхождение» и «сухость». Изобретение водяных часов. «Привязка» календарного нового года к астрономическому явлению (появление Сириуса на утреннем небе) и началу разлива Нила 19 июля. Группировка звезд в созвездия, получившие наименования по животным («бык» «скорпион», «крокодил»).

Установление дневного времени по солнечным часам. Создание звездных таблиц, с помощью которых определялось время ночью. Определение ночного времени по звездам с помощью визирного инструмента. Создание справочника с комментариями к небесным картам, изображенным на потолках гробниц, дворцов и храмов.

Литература:

Текст Мемфисского сказания о сотворении мира.

Древнее царство: Древние религиозные тексты («Тексты пирамид»), «Палермский камень» — древние погодные анналы. Жизнеописания правителей и государственных деятелей.

Среднее царство: Эрмитажный папирус «Поучение гераклеопольского царя сыну своему Мерикара». «Поучение Аменемхета I наследнику». Эрмитажный папирус «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». «Рассказ египтянина Сенухета». Составление «Песни арфиста». Лейденский папирус «Речение Ипусера». Новое царство: Гимны в честь бога Атона, лирическая поэзия. «Сказка о Правде и Кривде», «Сказка об обреченном царевиче», «Сказка о двух братьях». Песня о битве при Кадеше.

Поздний период: «Мемфисский богословский трактат». «Сказка о царе Рампсините и воре» (в записи Геродота).

Архитектура:

Раннее царство: Кирпичные монументальные гробницы — мастабы. Кенотафы царей Ка и Хасехема. Молельни, посвященные почитаемым богам и богиням.

Древнее царство: Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара (зодч. Имхотеп). Пирамиды Снофру в Медуме и Дашуре. Комплекс пирамид в Гизе: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура). Заупокойные ансамбли Неферкара, Ниусерра, Неферра в Абусиде. Солнечные храмы фараонов. Пирамида Унаса в Саккара с религиозными надписями — «Текстами пирамид». Заупокойные ансамбли с пирамидами фараонов VI династии Тети, Пени, Меренра в Саккара.

Среднее царство: Храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Храм фараона Сенусерта I в Карнаке. Заупокойные комплексы фараонов Аменемхета II и Сенусерта III в Дашуре. Заупокойный комплекс фараона Аменемхета III в Хаваре («Лабиринт»), Строительство города Кахуна и заупокойного комплекса в нем фараона Сенусерта II.

Новое царство: Строительство храмового комплекса в Карнаке, посвященного Амону-Ра. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Строительство «зала Анналов» Тутмоса III в Карнаке. Храм Амона-Ра в Луксоре. Заупокойный храм Аменхотепа III в Фивах со статуями сидящего фараона («колоссы Мемнона») перед входом в храм. Строительство Ахетатона — столицы Египта — при фараоне Эхнатоне (Аменхотеп IV).

прямоугольных треугольников, сформулированные впоследствии в виде пифагоровой теоремы. Решали квадратные, кубические уравнения, а также системы уравнений с двумя неизвестными с помощью табулированных величин.

К началу 3 тыс. до н. э. - *слоговые знаки* и несколько *алфавитных* — для обозначения гласных звуков.

Шумерская письменность была заимствована вавилонянами, а к середине 2 тыс. до н. э. стала международной дипломатической системой письменности. В конце 2 — начале 1 тыс. до н. э. на основе вавилонской, египетской и критской письменности финикийцами создается *буквенно-звуковая система письма*.

Литература:

Шумеро-аккадская культура (XXVII-XX вв. до н.э.):

Литературные тексты, собрания пословиц и поговорок. Сборники анекдотов из жизни царей прошлого. Создание жанра художественной надписи. Перечень всех царей — «царский список» от создания мира до «современности» того времени. Создание литературных каталогов и терминологических перечней лекарственных трав.

Ассиро-вавилонская культура (XIX-VII вв. до н. э.): Эпическая поэма о Гильгамеше. Ассирийские записи литературного вавилонского канона «Нисхождение Иштар». Начало ведения вавилонянами летописей (VII в. до н. э.). Библиотека Ашшурбанипала в Ниневии. Темы ассирийской литературы: восхваление мощи страны и ее создателя — «владыки всех стран», анналы ассирийских царей, славящие их подвиги.

Архитектура:

Древнейшая культура (4 — нач. 3 тыс. до н. э.): Храм в Абу-Шахрайне, самое древнее из известных культовых помещений. Создание монументальных храмов на высокой платформе. «Белый храм» в Уруке, определивший тип и строительные принципы культовых зданий. Строительство «Красного здания» (место для народных сходок и совета), украшенного трехцветной мозаикой из штифтов.

Единственный каменный (из природного гипса) храм Древней Месопотамии в Лагаше.

Шумеро-аккадская культура (XXVII-XX вв. до н. э.):

Строительство храмов, украшенных произведениями скульптуры и живописи. Храм богини плодородия в Эль-Обейде. Создается своеобразный тип культовых построек — зиккурат. Зиккурат в Уре. Строительство «царских гробниц» в Уре. Овальный храм в Хафафже. Дворец «А» в Кише с колонным залом и стеной мозаикой. Комплекс подземных и наземных усыпальниц — склепов для представителей III династии Ура.

Ассиро-вавилонская культура (XIX-VII вв. до н. э.): Дворцово-храмовый комплекс — царский дворец в Мари. Зиккурат в Мари. Храм Караиндаша в Уруке. Алахский дворец Никмены I. Храм Иштар в городе Шадуппум. Архитектурный комплекс дворца-крепости Саргона II в Дур-Шаррукине.

Нововавилонское царство (VII-VI вв. до н. э.): Создание великолепного архитектурного ансамбля города Вавилона, четырехугольного в плане (площадью около 10 км²), обнесенного тройной стеной с башнями. Три знаменитых дворца Навуходоносора, стены которых были облицованы глазурированными кирпичами.

«Висячие сады» летнего дворца, созданные в честь жены

Гробница Сети I в Долине царей и храм Сети I в Абидосе. Храмовый комплекс Рамессеум в Фивах. Скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле.

Поздний период: Строительство заупокойных ансамблей в фиванском некрополе. Храм Шешонка в Танисе, посвященный богам Амону, Мут, Хонсу. Кирпичные гробницы в форме пирамид в Напате (Куш). Строительство малых храмов-комнат, колоннады в которых приобретают особую декоративность. Погребения на западном берегу Нила в Фивах в виде узких коридоров, уставленных саркофагами. Создание южнее Фив скальных гробниц с многочисленными погребальными камерами.

Изобразительное искусство:

Додинастический период: Погребальная утварь, керамика с красной росписью. Шиферные палетки. Джед — фетиш и священный знак Осириса. Ритуальные статуэтки, амулеты.

Роспись гробницы в Иераконполе. Ритуальные резные ножи. «Звериные палетки» — навершие булавы.

Ранее царство: Палетка фараона Нармера. Формирование древнеегипетского канона. Статуэтки священных животных из камня и кости. Стела фараона Джета.

Древнее царство: Рельефы из мастабы визиря Хесира.

Расцвет скульптурного портрета: статуи Хефрена, Микерина и др. «Гизехские головы». Большой сфинкс в Гизе. Рельефы и росписи гробниц в Медуме. Медная статуя фараона VI династии Пепи I. Золотая голова Гора из Иераконполя. Статуи царевичей, зодчего Хемииуна, царских писцов, сановников из гробниц в Саккара, Медуме и др.

Резные деревянные статуэтки.

Среднее царство: Хебседская статуя фараона Ментухотепа I. Рельефы заупокойного храма Ментухотепа I и гробниц фиванских вельмож. Расцвет скульптурного портрета с превалированием индивидуальных черт: статуи и портретные головы фараонов Сенусерта III, Аменемхета III, Танисский сфинкс Аменемхета III. Создание сюжетных композиций с заупокойным культом в скульптуре малых форм.

Росписи стен гробниц. Искусство пластики малых форм: пекторали фараонов Сенусерта II, Сенусерта III и Аменемхета III.

Новое царство: Создание гигантских статуй (20 м и более) фараонов Аменхотепа III («колоссы Мемнона»), Рамсеса II. В пластике малых форм появляется изящество и жизненная правдивость - деревянные и фаянсовые статуэтки (ушебти, фигурки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи — «певицы Амона»). Статуи и рельефы — портреты Аменхотепа III и его дочерей, Аменхотепа IV (Эхнатона), Нефертити и их дочерей. Рельефы мемфисских гробниц («Плакальщики»), росписи храмов и гробниц в Фивах, Ахетатоне, Мемфисе. Амарнское искусство, его пластичность, лирическая трактовка образов и подчеркнутая индивидуальность образов. Уникальные произведения искусства гробницы Тутанхамона (скульптуры фараона и его жены, статуи и статуэтки, кресла и ложа, золотые ларцы и саркофаги, каноны и ювелирные изделия).

Поздний период: Золотая маска и победная стела фараона Шешонка. Портретные изображения фараонов приобретают ряд устойчивых внешних признаков: продолговатый овал лица, застывшая улыбка и пр.

Индивидуальность ритуальных позолоченных масок мумий сменяется их условной типизацией.

Яркая роспись саркофагов с сохранением установившихся еще в X в. до н. э. традиций.

Иллюстрации к сборникам религиозных текстов, гл. образом, «Книги мертвых».

Реалистический портрет саисского периода из твердых пород камня. Голова статуи жреца («зеленая голова»).

Навуходоносора II Амиты.

Главный храм Вавилона («Эсагила»), посвященный богу Мардуку. Храмовая башня «Эсагила» — семиярусный зиккурат Этеменанки, так называемая Вавилонская башня. «Ворота Иштар» — четыре башни с арочным проходом между ними. «Дорога процессий» богини Иштар, тянувшаяся через весь город к главному храму Вавилона. Храмовый комплекс Исиды в пригороде Вавилона Борсиппе.

Изобразительное искусство:

Древнейшая культура (4 — нач. 3 тыс. до н. э.):

Изготовление посуды на гончарном круге, изящной по форме и с уникальной росписью. Распространение искусства глиптики. Появление печатей с изображением животных и человека. Создание культовых глиняных статуэток в виде нагих стройных женщин и мужчин. Черная базальтовая стела с изображением охоты на львов. Скульптурная голова из камня богини Инанны. Культовый сосуд с изображением процессии жертвоприношения богине Инанне.

Шумеро-аккадская культура (XXVII-XX вв. до н. э.):

Храмовые статуэтки из мягких пород камня с искажениями и гипертрофией отдельных черт облика (глаз, ушей). Золотая скульптурная голова быка — навершие резонатора арфы из «царской гробницы». Шедевры ювелирного искусства (короны, ожерелья, браслеты, подвески, заколки) из сердолика, лазури и золота. Стела царя Эанатума — «стела коршунов» с рельефным изображением бога Нингарсу и регистровым изображением похода царя. Двухметровая стела царя Нарамсуэна с изображением победы над горными племенами. Медная скульптурная голова царя Саргона Древнего. Скульптурные портреты правителя Лагаша Гудеа. Мозаичные изображения так называемого «штандарта из Ура». Женский скульптурный портрет из белого мрамора с глазами, инкрустированными лазуритом. Впервые в украшении зданий применены круглая скульптура и рельеф.

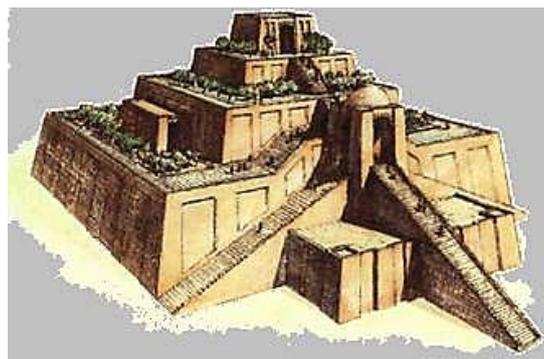
Ассиро-вавилонская культура (XIX-VII вв. до н. э.): Стела царя Хаммурапи с рельефным изображением царя и бога Шамаша (бога солнца и правосудия). Глиняные статуэтки личных божеств и гениев — хранителей дома.

Терракотовые рельефы с изображением кулачных бойцов, обнаженных танцовщиц и т. п. Диоритовый скульптурный портрет Хаммурапи. Росписи царского дворца в Мари с попыткой перспективного изображения. Функциональное соединение архитектуры и скульптуры в статуе богини Иштар. Гигантские статуи крылатых быков и львов (5,5 м) у входов во дворец Саргона II. Статуи царей Ашшурнацирапала, Салманасара и др. Рельефы во дворцах Салманасара, Тиглатпаласара, Саргона II, Ашшурбанипала.

Нововавилонское царство (VII-VI вв. до н. э.): Изразцы для облицовки стен тронного зала дворца Навуходоносора и «дороги процессий». Создание рельефных изображений львов, быков, фантастических существ из глазурованных кирпичей. Создание одного из первых музеев в главном дворце Навуходоносора с коллекцией произведений искусства. Под влиянием жречества творчество художников все больше направляется в сторону декоративного, орнаментального стиля. В глиптике превалирует схематичность изображения, что приводит к потере целостности зрительного образа.



Архитектура



Ил. 1 Древний Египет: Пирамида фараона Джосера в Саккара. Зодчий Имхотеп. Древнее царство. III династия. XXVII в. до н.э.

Ил. 12. Древняя Месопотамия: Зиккурат в Уре. XXIV - XXIII вв. до н.э. Ур, Ирак.

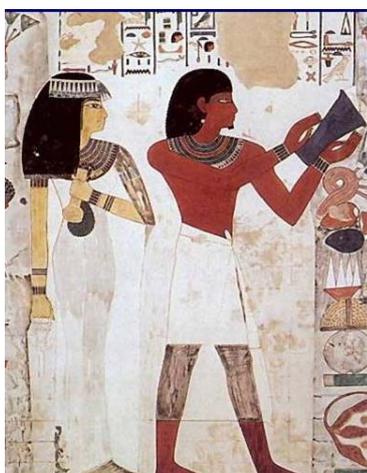


Скульптура,
рельеф,
резьба

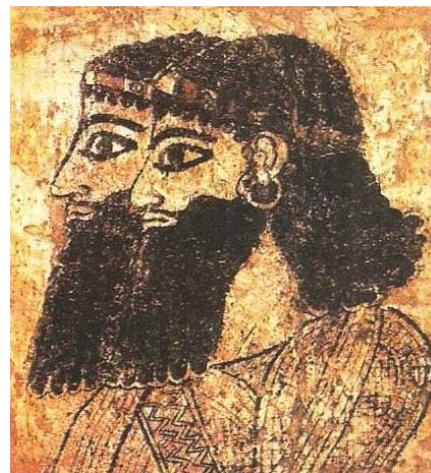


Ил. 31. Древний Египет: Статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Из гробницы Рахотепа в Медуме. 4-я династия. Древнее царство. XXVIII в. до н.э. Каирский музей.

Ил. 42. Древняя Месопотамия: Статуя правителя Лагаша Гудеа. XXII в. до н.э. Париж, Лувр.



Живопись



Ил.55. Древний Египет: Гробница Нахта. Нахт и Тауи. Около 1390 г. до н.э.

Ил. 69. Древняя Месопотамия: Настенная живопись ассирийского дворца в Тиль-Барсипе. Северная Сирия. VIII в. до н.э.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 С. Боттичелли, Весна, 1482.(конец 15 века)
 Илл. 2 В. Ван Гог, Ирисы, 1890 г. (конец 19 века)
 Илл. 3 К. Моне Дикие маки близ Аржантея 1873 (2-я половина 19 в.)

- 2 Существует огромное количество версий относительно интерпретации картины Боттичелли. Их условно можно разделить на философские, мифологические, религиозные, исторические и экзотические. Однако все сходятся во мнении, что Боттичелли очень изысканным поэтическим и сложным языком метафор и символом изобразил пробуждение любви. Ван Гог представил осязаемое и одновременно фантазийное изображение ирисов, целью его работ, в частности это, было не детальное изображение побегов, а попытка передать чувство цвета и те эмоции, которые они вызывают. Клод Моне, один из основоположников импрессионизма, представляет осязаемое изображение макового поля и то впечатление, которое оно оставило в художнике.

- 3 Илл. 1 Ренессанс (Возрождение)
 Илл. 2 постимпрессионизм
 Илл. 3 импрессионизм

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ культурных достижений Византии и Древней Руси	
Византия	Древняя Русь
<p>Хронологический период: IV–XV вв.</p> <p>Система ценностей: Византия занимает особое место в культуре средневековой Западной Европы, ее столица Константинополь была объявлена «вторым Римом». Культура имеет двойственный характер: переплетение 2-х тенденций развития – античной и восточно-христианской. Византия – единственная хранительница эллинистических культурных традиций; принимает христианство в качестве доминанты духовной культуры. Христианство, являясь антиподом античного язычества, пронизывает всю жизнь византийцев и становится официальной религией.</p> <p>В V–VII вв. Византия выступает как важнейший очаг раннесредневековой культуры: на смену античному мировоззрению приходит средневековое. В храмовой архитектуре появляются купольные перекрытия, а в изобразительных формах прослеживается переход от объемности и статуарности к условности и плоскостности изображений.</p> <p>В VIII в. – иконоборчество, направленное против культа икон. В связи с победой иконоборцев религиозная живопись ограничивается орнаментальными мотивами, изображениями пейзажей, животных и птиц. В IX в. после острой борьбы и уничтожения части христианских реликвий победу одержали иконопочитатели.</p> <p>В IX–X вв. в византийской культуре происходит обобщение и классификация достигнутого в науке, богословии, литературе и т.д. В художественном творчестве преобладают традиционализм и каноничность. В XI–XV вв. появляются ростки рационализма и свободомыслия, а искусство стремится к большей экспрессии и свободе. В Византии XIV–XV вв. одновременно с развитием гуманистических идей наблюдается широкое распространение мистицизма и суеверий. Достижения византийской культуры оказали большое воздействие на прогрессивное развитие культур соседних народов, в том числе и Древней Руси.</p> <p>Научные знания и образование: К образованию, знанию, науке византийцы относились с большим уважением. Они сохранили античное восприятие науки как чисто умозрительного знания, в противоположность знанию опытному, прикладному. Развиваются: богословие, этика, юриспруденция, политика, грамматика, риторика, логика, математика, астрономия.</p> <p>Система образования – преемственность от античности. С 6–7 лет дети – начальная школа; продолжение обучения – в школе грамматики. Сеть школ – шире, уровень грамотности – выше, чем в Западной Европе. В ранний период – центры античной образованности – Афины, Александрия, Антиохия, Бейрут, Газа; позже – новые учебные и научные центры – в IX в. Магнавская высшая школа; в 1045 г. – университет (юридический и философский факультеты) в Константинополе; высшая Патриаршая школа, высшая медицинская школа.</p> <p>Развитие богословия: Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, «великие Каппадокийцы». Михаил Пселл – философ, историк, юрист, филолог («Логика»). Иоанн Лествичник, Григорий Палама.</p> <p>Естественные науки: Лев Математик – основы алгебры; «Христианская топография» Космы Индикоплова, развитие химии («греческий огонь», стекло, керамика, мозаичная смальта, эмали и краски). «Геопоника» – сельскохозяйственная</p>	<p>Хронологический период: IX – XVII вв.</p> <p>Система ценностей: Язычество восточных славян (Перун, Сварог, Дажьдбог, Волос, Стрибог, Мокошь). Выбор кн. Владимиром I христианства с его монотеизмом, иерархией святых, развитым учением о господстве и подчинении. Принятие христианства в 988 г. в восточном варианте (из Византии). Основанная в Киеве митрополия подчинялась Константинопольскому патриарху. В конце X в. Русь вошла в ареал христианского мира, попав под влияние Византии. Христианизация встретила сопротивление и растянулась на длительный период. Церковь приспособилась к народному языческому сознанию; христианские праздники приурочивались к аграрному календарю. Христианство создало основу для объединения народов и усиления государства. Русь была включена в европейский христианский мир. Устанавливается тесная связь между светской и церковной властью, при главенстве первой. В ведение церкви передаются дела о браке, разводе, семье. Изменился гражданский и семейный быт, появились новые нравственные понятия и правила поведения в обществе. Православие ориентировало человека на духовное преобразование, стимулировало стремление к самосовершенствованию, приближению к христианским идеалам, что привело к появлению такого феномена как духовность. Православие служило духовно-нравственной опорой русского народа. Церковь сыграла важную роль в консолидации русских земель и формировании единого государства в XIV–XVII вв. В нач. XVI в. оформилась теория «Москва – третий Рим», сформулированная Филофеем (Рим пал из-за ересей, «второй Рим» (Византия) – из-за унии с католичеством, Москва – верна православию и является мировым центром христианства, «третьим Римом»). В XVII в. сохраняется преемственность, национальная самобытность, но формируются и новые черты: обмирщение культуры, изменение мировоззрения, расширение культурных связей с западными странами.</p> <p>Научные знания и образование: Пиктографическое письмо («черты и резы»). На рубеже IX–X вв. – славянская азбука Кирилла и Мефодия. С принятием христианства – развитие письменной культуры. Старославянский литературный язык – язык культа и религиозной литературы; древнерусский литературный язык – язык деловой письменности, литературных произведений. Распространение грамотности среди горожан – <i>берестяные грамоты, граффити</i>. Школьное образование: школа для детей «лучших людей» при кн. Владимире; школа в Новгороде для детей старост и духовных лиц при Ярославе Мудром. <i>Школа высшего типа</i> при Киево-Печерском монастыре. Древнейшие из книг – «Остромирово евангелие» и два «Изборника» князя Святослава XI в. Переписка книг – в монастырях, городах и при княжеских дворах: книги Священного писания, сочинения «отцов церкви» – Иоанна Златоуста (сб. «Златоструй», «Златоуст»), исторические сочинения, воинские повести. В XIV–XV вв. – потребность в грамотных людях возрастает. Стоглавый собор 1551 г. – создание училищ для детей. Развитие книжного дела – в XIV в. на смену пергамену – бумага. Изменение в технике письма – полуустав, скоропись. 1563 г. – типография в Москве («Апостол», «Часослов», «Азбука»). Издание</p>

энциклопедия. «Астрономия» в 3-х книгах - Ф. Милитиниот. Трактаты «О свойствах растений», «О свойствах пищевых продуктов» - Симеон Сиф. Описание 64 провинций и 912 городов – «Синекдем» Иерокла.

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».

Литература:

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).

Архитектура:

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

В 532—537 гг. - *собор святой Софии* в Константинополе (Анфимий и Исидор).

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

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),

Букварей и Грамматики. XVII в.: школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе; 1687 г. – Славяно-греко-латинская академия.

Литература:

Влияние: фольклор и христианская литература. В XI в. - переводные книги религиозно-нравственного содержания, греческие хроники; записи сказаний о принятии христианства. "Слово о законе и благодати" Илариона.

С сер. XI в. - период расцвета оригинальной древнерусской литературы; система жанров: "слова" (сб. "Триоди цветные и постные"); жития святых ("Сказание" и "Чтение о Борисе и Глебе", "Житие Феодосия Печерского" в составе Прологов, Патериков, Четьи Миней); княжеские жития ("Память и похвала князю Владимиру"); поучения ("Поучение Владимира Мономаха"); "хождения" ("Хождение игумена Даниила"); исторические повести и сказания в составе летописей и хронографов ("Повесть временных лет"). Рукописный характер и разные редакции произведений.

XII-XIII вв.: «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила заточника».

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.

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».

Ермолай-Еразм - «Повесть о Петре и Февронии». Сильвестр – «Домострой».

XVII в.: Семён 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».

Архитектура:

IX-XI вв. Деревянное зодчество: церковь Ильи в Киеве, храм в Вышгороде Св.Бориса и Глеба. Характерно: многоярусность строений; увенчивание башенками (вежи) и теремами; наличие пристроек; резьба по дереву. X в. – каменная архитектура в Киеве: Десятинная церковь, кирпичные ворота, княжеский дворец. XI в.: Чернигов - Спаский собор (самый «византийский»); Киев - Софийский собор, Золотые ворота с надвратной церковью Благовещенья; Новгород - Софийский собор; храмы в Выдубицком и Киево-Печерском монастырях. Стилистическое единство зодчества.

XII-XIII в. - местные архитектурные школы: Владимиро-Суздальское зодчество с ярко выраженным декоративизмом - Успенский собор на р. Клязьме, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, Золотые ворота во Владимире; новгородская и псковская архитектура с ее строгостью, простотой форм, скупостью декоративных украшений - Георгиевский собор в Юрьевом монастыре и церковь Спаса на Нередице в Новгороде, Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове; смоленская архитектура с высоким качеством кирпичной кладки - церковь Петра и Павла.

XIV-XVI вв. - слияние местных школ в единую общерусскую архитектурную школу. Храмы в Звенигороде

олицетворяло ступени восхождение 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. Сложился цикл: Деисус (почетительство 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 Пластидии 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 Вахк*», Икона «*Владимирской Богоматери*», икона «*Двенадцати апостолов*».

Расцвет **книжной миниатюры** - *Ватиканского свитка Иисуса Навина* и *рукописи Диоскорида*, миниатюры *Парижской псалтыри*, *портрет императора Никифора Вотианиата с приближенными* в «*Словах Иоанна Златоуста*».

Переход от античного свитка к «кодексу», т.е. к книге, состоящей из отдельных сброшюрованных листов.

Скульптура

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

Декоративно-прикладное искусство

Высокого уровня достигли ювелирные ремесла. Процветало искусство эмалей, инкрустаций из драгоценных камней, резьбы по кости, изделий из серебра. В технике перегородчатой эмали выполнялись иконы, кресты, плакетки (Распятие. Икона XI – XII вв. Перегородчатая эмаль на золоте).

- 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. В XVI в. - шатровые храмы: церковь Вознесения в селе Коломенском, собор Василия Блаженного. 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 узорочье" (Теремной дворец царя Алексея Михайловича в Кремле; каменные палаты бояр; Новоиерусалимский монастырь; храмы Ярославля - церковь Ильи Пророка и ансамбли в Коровниках и Толчкове; 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.

Изобразительное искусство:

X-XI вв. Из Византии на Русь пришла иконопись и монументальная живопись - мозаика и фреска; иконография и система расположения сюжетов в интерьере храма; манера плоскостного письма. Греческие мастера: мозаики Киевской Софии - Богоматерь Оранта и Христос Вседержитель; фрески Черниговского Спасского собора и Софийского собора в Новгороде. Светская живопись – росписи двух башен Софии Киевской. В живописи нач. XII в. - новые тенденции: свободная композиция, лики святых утратили византийскую суровость (мозаика собора Михайловского Златоверхого монастыря «Дмитрий Солунский»); мозаика вытесняется фреской. Первые **иконы** - из Византии: "Владимирская Богоматерь". Русские иконописцы XI в. – Алимпий, Олисей, Георгий. Книжная миниатюра – «Остромирово Евангелие».

В **XII-XIII вв.** складываются местные иконописные школы, отличающиеся манерой исполнения: новгородская, псковская, ярославская, киевская. Характерными особенностями иконописания являются: плоскостная композиция, обратная перспектива, символика жестов и цвета; тщательно выписывались лицо и руки.

XIV-XVI вв. – слияние местных художественных школ в общерусскую.

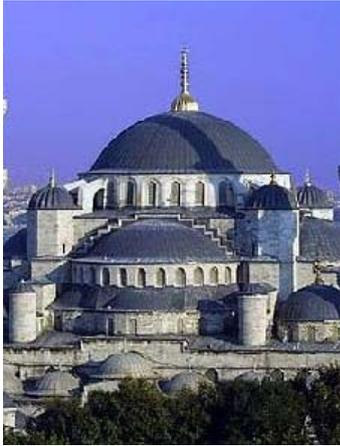
Феофан Грек (из Византии) - росписи церкви Спаса на Ильине в Новгороде; в Москве - роспись церкви Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский собор.

Андрей Рублев - икона «*Троица*», фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в Загорске, Благовещенского собора Московского Кремля.

Дионисий - фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

XVII в. В живописи - черты своеобразного реализма. Изографы Оружейной палаты: **Симон Ушаков**— икона «*Троица*», «Спас нерукотворный». 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.



Ил.3. Византия: Храм Св. Софии в Константинополе. Арх. Исидор и Анфимий. 532—537 гг.

Архитектура

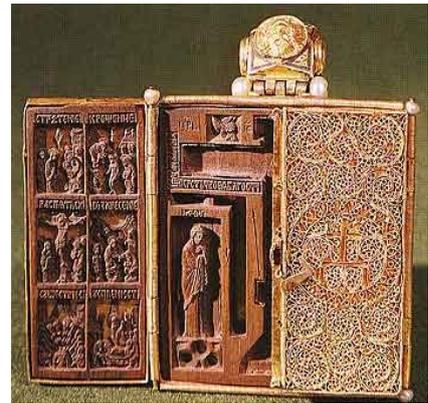


Ил.5. Древняя Русь: Софийский собор в Киеве. 1037 г. – середина XI в.



Ил. 37. Византия: Распятие и фигуры святых. Триптих. X в. Слоновая кость, резь

Скульптура, рельеф, резьба



Ил. 33. Древняя Русь: Амвросий. Икона-складень. XV в.



Ил. 61. Византия: Богоматерь на престоле. Мозаика конхи храма Св. Софии в Константинополе. IX в.

Живопись



Ил. 65. Древняя Русь: Оранта. Мозаика в апсиде собора Св. Софии в Киеве. XI в.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Ж. Л. Давид. Клятва Горациев, 1784 г. (2-я половина 18 века)
Илл. 2 П. Пикассо. Герника. 1937 г. (1-я половина 20 в.)
Илл. 3 С. Дали. Предчувствие гражданской войны. 1936 г. (1-я половина 20 в.)

- 2 Давид изображает кульминационный момент в конфликте Горациев и Куриациев. Горации, правители Рима, решили покорить город Альба-Лонга, которым правили независимые Куриации. И на это картине они приносят отцу клятву, что победят или умрут. Пикассо создал свое масштабное эпохальное полотно «Герника» после бомбардировки баскского города во время Гражданской войны в Испании. Дали написал свою картину незадолго до начала Гражданской войны в Испании, вспыхнувшей в 1936 году.

- 3 Илл. 1 неоклассицизм
Илл. 2 посткубизм, абстракционизм
Илл. 3 сюрреализм

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ искусства эпохи Возрождения	
Итальянское Возрождение	Северное Возрождение
<p>Хронологический период: 2-я полов. XIII-XVI вв.</p> <p>Система ценностей: Обращение к культурному наследию античности. Светский антиклерикальный характер культуры. Убежденность в целостности и стройности мироздания. Отрицание схоластики и аскетизма. Гуманистическое мировоззрение. Человек как высшее начало бытия, вера в его возможности, волю и разум.</p> <p>Со второй половины XIII в. - первые ростки <i>гуманизма</i> в Италии, зарождается влечение к искусству античности. Человек - мера всех вещей, центр Вселенной.</p> <p>С XV в. Флоренция занимает одно из ведущих мест в развитии гуманистической мысли, формировании светского мировоззрения, культуры и искусства Италии. <i>Период Высокого Возрождения</i> — время расцвета художественной культуры Италии. Высокий Ренессанс совпал с периодом ожесточенной борьбы итальянских городов за свою независимость. В художественной культуре на первый план выдвигаются проблемы гражданского долга и высоких моральных качеств личности. Создается обобщенный образ сильного духом и телом человека — героя.</p> <p>Литература:</p> <p>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».</p> <p>Франческо Петрарка — основоположник гуманизма, первым противопоставил средневековой богословии новое гуманистическое мировоззрение: «Африка», «Буколики», «Канцоньере» (Книга песен), «О великих мужах древности».</p> <p>Джованни Боккаччо — первым употребил итальянский литературный язык в прозе, способствовал созданию литературы, свободной от церковных догматов и феодальной морали: «Фьяметта», «Декамерон», «Ворон», «Жизнь Данте Алигьери».</p> <p>Торквато Тассо: «Освобожденный Иерусалим», «Аминта».</p> <p>Людовико Ариосто: «Неистовый Роланд», «Чернокнижник», «Сводня».</p> <p>Итальянские гуманисты: Пико делла Мирандола — «Речь о достоинстве человека», Колуччо Солютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валла.</p> <p>Изобразительное искусство:</p> <p>Проторенессанс (вторая половина XIII-XIV вв.)</p> <p>Никколо Пизано (1220—1278) — скульптурное оформление кафедр пизанского баптистерия, рельефы кафедр Сиенского собора.</p> <p>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.</p> <p>Джованни Пизано (1245—1320) — статуя Мадонны в Кампо-Санто в Пизе, рельефы кафедр Санта-Андреа в Пистойе, статуя Мадонны в капелле дель Арена в Падуе.</p> <p>Джотто да Бондоне (1266—1337) — фрески капеллы дель Арена в Падуе, икона «Мадонна со святыми и ангелами», фрески капеллы Барди во Флоренции.</p>	<p>Хронологический период: XV – XVI вв.</p> <p>Система ценностей: Под Северным Возрождением подразумевается культура европейских стран, лежащих севернее Италии. Художественная культура Нидерландов, Германии и Франции как главных очагов Северного Возрождения развивалась не на основе традиций античной культуры, как в Италии, а на основе прямого продолжения готики с ее внутренней эволюцией в сторону «мирского». Несмотря на повсеместные религиозные войны, Реформацию, революция в Нидерландах и кровавые распри католиков и гугенотов во Франции, культурный процесс в этих странах характеризуется широким распространением гуманистической образованности, растущим самопознанием личности и всеобщей притягательностью итальянского искусства. Соединение влияний итальянской ренессансной культуры с самобытными готическими традициями составляет своеобразие художественной культуры Северного Возрождения. Термин «Возрождение» распространяется на всю европейскую культуру в связи с общностью внутренних тенденций культурного процесса – повсеместном росте и становлении буржуазного гуманизма, расшатывании феодального мироздания, растущем самосознании личности.</p> <p>Германия</p> <p>В XVI в. наблюдается расцвет немецкого гуманизма, общий подъем культуры Германии. Искусство становится все более независимой и самостоятельной областью культуры, средством познания мира и проявлением свободы человеческого разума.</p> <p>Нидерланды</p> <p>В формировании культуры Ренессанса в Нидерландах большое значение имела религия. Позднее в художественной культуре утверждаются народные тенденции, которые по своему реализму и социальной глубине не имеют себе равных.</p> <p>Франция</p> <p>В культуре и искусстве Франции эпохи Возрождения торжествует новое гуманистическое мировоззрение, получают широкое распространение светская культура и искусство.</p> <p>Литература:</p> <p>Германия и Нидерланды</p> <p>Себастьян Брант: «Корабль дураков».</p> <p>Эразм Роттердамский: «Похвала Глупости».</p> <p>Ульрих фон Гуттен: «Письма темных людей».</p> <p>Франция</p> <p>Франсуа Рабле: «Гаргантюа и Пантагрюэль».</p> <p>Пьер Ронсар: «Плеяды», «Оды», «Гимны», «Сонеты к Елене».</p> <p>Франсуа Вийон: «Малое завещание», «Большое завещание».</p> <p>Мишель Монтень: «Опыты».</p> <p>Испания</p> <p>Мигель де Сервантес: «Галатеея», «Нумансия», «Назидательные новеллы», «Новые восемь комедий и интермедий», «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».</p> <p>Лопе де Вега: «Великий герцог Московский», «Кровь невинных», «Звезда Севильи», «Собака на сене»,</p>

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.)

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»*.

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 Спозии»* 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) — рельефы *«Мадонна у лестницы»* и *«Битва кентавров»*, мраморная группа *«Пьета»*, статуя *Давида*, роспись потолка *Сикстинской капеллы*, 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, 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»*.

«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».

Изобразительное искусство:

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 тюбане»*, *«Мадонна канцлера Ролена»*, *«Гентский алтарь»*, *«Портрет четы Арнольфини»*, *«Мадонна каноника ван дер Пале»*, *«Музицирующие ангелы»*, *«Портрет человека в тюбане»*.

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.)

Жан Фуке (1420—1481) - *Портрет Карла VII*, *«Мадонна с младенцем»*, портреты *Людовика XI* и *советника короля Жювенеля дез Юрсена*. Иллюстрации: *Часослов* Этьена Шевалье, *«Жизнь знаменитых мужчин и женщин»* Боккаччо, *«Большие французские хроники»* и др.

Франсуа Клуэ (1516—1572) — портреты *Франциска II*, *Марии Стюарт*, *Генриха II*, *Карла IX*, *Елизаветы Австрийской*, *«Купающаяся женщина»*.

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



Ил.15. Итальянское Возрождение: Палаццо делла Синьория (палаццо Веккьо, здание Городского Совета – ратуша) во Флоренции.
Арх. Арнольфо ди Камбио. 1298-1314 гг.

Архитектура



Ил.13. Северное Возрождение, Нидерланды: Ратуша в Антверпене. Арх. Корнелис Флорис. 1561-1564 гг.



Ил.39. Итал. Возрождение. Никколо Пизано. Аллегория Силы. Мрамор. Фрагмент скульптурного украшения кафедры баптистерия в Пизе. Ок. 1260 г.

Скульптура, рельеф, резьба



Ил.35. Северное Возрождение: Жан Гужон. Нимфы. Рельефы "Фонтана невинных". 1547-1549. Мрамор. Лувр, Париж.



Ил.63. Итальянское Возрождение: Фра Филиппо Липпи (1406 - 1469). Мадонна с младенцем и двумя ангелами. Флоренция. Уффици

Живопись



Ил.57. Северное Возрождение: Жан Фуке. Мадонна с младенцем. Створка Диптиха из Мелёна. Ок. 1450.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Микеланджело. Сотворение Адама (деталь Сикстинской капеллы), 1511 (начало 16 века)
Илл. 2 Л. Да Винчи. Тайная вечеря 1495-1498 (конец 15 века)
Илл. 3 Мазаччо. Изгнание и Рая. 1427 г. (1-я половина 15 века)

- 2 Микеланджело создал один из шедевров Высокого монументального Возрождения. Его внимание обращено к трактовке тел Создателя и Адама, в которого он прикосновением вдыхает жизнь. Да Винчи создал изображение Последней вечери, используя символы и математическое перспективное построение. Мазаччо, представитель Раннего Возрождения, изобразил изгнание Адама и Евы из Рая, акцентируя не телесность, а драматизм этой сцены.

- 3 Раннее Возрождение – 3.Мазаччо. Изгнание и Рая
Высокое Возрождение – 1. Микеланджело. Сотворение Адама, 2. Л. Да Винчи. Тайная вечеря

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития стиля барокко в Западной Европе и России	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: Рубеж XVI-XVII – часть XVIII вв.</p> <p>Характерные особенности: В западноевропейском искусстве XVII в. получает широкое влияние стиль барокко (буквально – странный, вычурный), которому присущи такие черты, как контрастность, напряженность, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. Стиль Барокко воплотил в себе новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и изменчивости. Эстетика барокко строится на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и власти иррациональных сил. Для искусства барокко характерны грандиозность, пышность и динамика, патетичность и приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени. Синтезу искусств в барокко свойственно торжественное монументально-декоративное единство. Парковые и дворцовые ансамбли, декоративная живопись и скульптура – основные виды и жанры этого искусства. Городской ансамбль, улица, площадь, парк, усадьба в барокко стали пониматься как организованное, развивающееся в пространстве художественное целое, многообразно разворачивающееся перед зрителем. Дворцы и церкви благодаря роскошной, причудливой пластике фасадов, сложным криволинейным планам и очертаниям, беспокойной игре светотени приобрели живописную динамичность. Парадные интерьеры зданий украсились многоцветной скульптурой, лепкой и резьбой; зеркала и росписи иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала иллюзию разверзшихся сводов. Родиной барокко была Италия, где в 30-е гг. XVII в. этот стиль достиг своего апогея, а центром развития искусства барокко стал Рим. Именно в Италии на смену чувству меры и ясности в художественной культуре приходит стиль, полный контрастности и динамизма, стремящийся в своем величии и пышности к совмещению реальности и иллюзии. Стиль барокко в течение XVII в. распространяется в других национальных школах, развиваясь в соответствии с запросами и традициями местных культур. Происходит быстрый и интенсивный обмен творческим опытом, в Риме работали французские, фламандские, немецкие и испанские мастера. Это делает барочное искусство явлением общеевропейского значения.</p> <p>Барокко получит яркое воплощение во Фландрии. Период расцвета фламандской художественной культуры охватывает 1-ю пол. XVII в. Фламандское барокко, являвшееся официально господствующим искусством, во многом отличалось от итальянского. Дух жизнеутверждающего оптимизма, выраженный в творчестве Рубенса, Иорданса и др., давал возможность развитию реалистических черт в рамках барочной системы. Утверждение французского абсолютизма предопределило многие характерные особенности развития культуры XVII в. В 1-й пол. XVII в. официальное придворное искусство Франции развивалось в формах помпезного барокко.</p> <p>Архитектура: Италия.</p>	<p>Хронологический период: 1-я пол. и середина XVIII в.</p> <p>Характерные особенности: В Россию были приглашены иностранные архитекторы, что способствовало слиянию западноевропейской архитектуры с русским зодчеством и формированию архитектурного стиля - петровского барокко. В сер. XVIII в. барокко достигло своего расцвета, приобретая свойственную этому стилю пышность и декоративную насыщенность. Переплетение приемов и мотивов западноевропейского барокко с традициями нарышкинского стиля и народного творчества. Тесная связь архитектуры с изобразительным искусством.</p> <p>В 1 пол. XVIII в. живопись по характеру стала преимущественно светской. Художники отходят от иконописной манеры письма и стремятся передать объем предметов и глубину окружающего их пространства; освоение светотени и линейной перспективы; изображение фигур в соответствии с принципами анатомии. Самым распространенным стал жанр портрета. Для стиля барокко характерно создание парадных портретов.</p> <p>Архитектура: Сближение русской архитектуры с архитектурой Западной Европы. Важное направление гражданского строительства - административные и общественные постройки. Светское начало в архитектуре получило преобладание над церковным.</p> <p>Черты петровского барокко: симметрия фасадов, состоящих из трех выступов-ризалитов, одного центрального и двух боковых; высокое парадное крыльцо; высокие крыши с переломами, шпилями, башнями или башенками; линия кровли усложнялась полукруглыми фронтонами, заполненными декоративным рельефом; волнообразные или изломанные карнизы; вертикальные «лопатки» - ребра-выступы заменяли пилястры и колонны; углы зданий и первые этажи оформлялись «рустом» - имитацией крупных выступающих камней; ритмическое расположение проемов, разные формы окон, обрамленных белыми наличниками; оштукатуренный фасад окрашивался в два цвета, чаще всего в сочетании красного и белого; внутреннее убранство решалось по принципу анфилады — ряда примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых расположены по одной оси, что создавало сквозную перспективу.</p> <p>Доменико Андреа Трезини (1670-1734) – собор Петропавловской крепости и Петровские ворота, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры, Летний дворец Петра I, здание Двенадцати коллегий, Галерная гавань.</p> <p>Георг Иоганн Маттарнови - начал постройку Кунсткамеры, Партикулярной верфи, составил проект второго Зимнего дворца. Достройку заложенных зданий осуществил Н. Ф. Гербель. Достройка Кунсткамеры завершена в 1734 г. при участии архитекторов Г. Киявери и М. Г. Земцова. Гербель Н. Ф. – конюшенный двор на Мойке.</p> <p>Земцов М.Г. - создание <i>Летнего сада, дворцово-парковых ансамблей в Петергофе</i>.</p> <p>Готфрид Шедель (1680-е—1752) - дворец А. Д.</p>

Джакомо да Виньола, Джакомо делла Порта – церковь иезуитов Иль Джезу в Риме.

Доменико Фонтана – соединил важные пункты Рима магистральями, поставил по их концамobeliski и устроил фонтаны. Впервые в истории архитектуры в Риме была осуществлена система трех улиц – лучей, расходящихся от площади дель Пополо; точка пересечения лучей была отмеченаobeliskом, а в клинообразных участках между лучами были построены две церкви, благодаря чему площадь приобрела симметрию. Трезубец городских магистралей получил широкое распространение в европейском градостроительстве.

Джовани Лоренцо Бернини (1598 – 1680) – самый крупный представитель итальянского барокко, ему принадлежит решающая роль в сложении и развитии стиля барокко. В архитектуре и скульптуре Бернини ярко видна тяга мастера к величественным, но гармоничным по своему характеру образам – 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. Стиль барокко в Италии в XVII в. оставался преобладающим:

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. В русле барочного стиля развивалась архитектура Испании XVII в. Испанские мастера ориентировались на образцы итальянского зодчества, но перерабатывали их в соответствии с местной художественной традицией. Архитектурные формы барокко в 1-й пол. XVII в., в период становления стиля, были сдержаны и ясны - здание иезуитской коллегии в Саламанке, церковь Иоанна Крестителя в Толедо, собор Сан Исидоро эль Реаль в Мадриде. В период расцвета барочной архитектуры ярче проявляются черты национальной архитектурной школы – «чурригеренс».

Династия архитекторов - семейство Чурригере: церковь св. Клары и Сант-Яго де Компостела, собор в Сарагосе.

Австрия и Германия - *барокко является официальным господствующим направлением в художественной культуре. Бальтазар Нейман* — епископская резиденция в Вюрцбурге, дворец в Вернеке, церкви в Фирценхайлигене и Нересхейме. **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 Коллегиен- кирхе и церковь св. Карла Борромея в Вене*.

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

Изобразительное искусство:

В изобразительном искусстве барокко преобладают декоративные композиции религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные портреты, подчеркивающие привилегированное общественное

Меншикова на Васильевском острове, при участии Д. Фонтана. Ораниенбаумский дворец А. Д. Меншикова, церковь Ораниенбаумского дворца.

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. Соединял церковные традиции со светским обликом здания.

Характерные черты зрелого барокко: торжественная композиция здания, насыщенного динамикой архитектурных форм; динамика движения передавалась через изломанную линию стен и всего периметра здания, через различные сочетания колонн: в одиночку, парами, целыми пучками, создававшие причудливую игру света и тени на фасадах; активное использование декоративных рельефов, сложных наличников окон, скульптур придавало зданию праздничный вид; архитектура сливается со скульптурой, обилие лепнины, статуи в нишах, в интерьерах, на крыше; крыша покрывалась серебристым железом, стены красили в голубой, синий, желтый цвет, колонны, пилястры, карнизы — в белый; для интерьеров зданий характерно анфиладное расположение залов; потолки покрывались лепниной и плафонной живописью, стены обтягивались шелковой тканью с орнаментом, паркет со сложным рисунком, множество зеркал по стенам; украшением барочных дворцов были нарядные изразцовые печи; окна, зеркала, настенная и плафонная живопись уводили взгляд в недостижимую даль, создавали иллюзию колебания стен.

Михаил Григорьевич 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».

Петр Михайлович Еропкин (1698- 1740). В 1716—1724 гг. учился в Италии, в 1725 г. получил звание архитектора, с 1705 г. главный архитектор Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Руководил разработкой генерального плана Петербурга, разделенного на семь районов с центром на Адмиралтейской стороне. Закрепил трехлучевую систему проспектов, наметил основные проспекты, площади и улицы города. Кодекс «Должность архитектурной экспедиции».

Иван Кузьмич Коробов (1700 или 1701—1747) - учился в Бельгии и Голландии в 1718- 1727 гг., назначен архитектором Адмиралтейства, с 1741 г. жил в Москве. Перестройка главного здания Адмиралтейства, сооружение ярусной башни с золоченым шпилем. Возможно, строил церковь святого Пантелеймона, положил начало ансамблевой застройке города. Гостиный двор в Москве. Участвовал в создании архитектурного кодекса.

Иван Федорович Мичурин (1700- 1763) - участвовал в разработке плана реконструкции Москвы. Троицкая церковь на Арбате, церковь Параскевы Пятницы на Пятницкой, Суконный двор, Андреевский собор в Киеве по чертежам Ф. Б. Растрелли.

Савва Иванович Чевакинский (1713- 1778) - архитектуре учился у Коробова. В 1741—1767 гг. архитектор Адмиралтейств-коллегии, в 1755-1758 гг. архитектор Академии наук. Сочетал традиции архитектуры XVII в. с приемами барокко. Разработал 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». Руководил реконструкцией дворцового ансамбля в Царском Селе.

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

Монументально-декоративные росписи:

Пьетро де Кортон - "Аллегория божественного провидения" в палатце Барберини; Бачиччо - в иезуитской церкви Иль Джезу;

Андреа Поццо - в церкви Сант Иньяццо.

Джованни Баттиста Тьеполо— Картины: «Триумф императора», «Триумф Амфитриты»; фрески дворца в Удине - «Явление ангела Сарре», фрески венецианского палатца Лабиа - «Пир Антония и Клеопатры»;

фреска на потолке тронного зала в Мадриде «Триумф испанской монархии».

Фландрия.

Живопись: 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".

Испания.

Скульпторы: Эрнандес, Мантаньес.

Живописцы: 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».

Австрия и Германия

Франц Антон Маульберч - «Крещение внуха», росписи в церквях г. Шюмеге и Гутенбрунне, библиотеки епископской резиденции в Кромержиже, фреска «Аллегория Мудрости» монастырской библиотеки в Мистельбахе.

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

Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771) - приехал в Россию вместе с отцом в 1716 г. Учился за границей. В 1730-1763 гг. придворный архитектор. Его постройки составляли ансамбли. Пластика, рельефность архитектурных форм сложный ритм колоннад сочетался с четкостью объемов, ясностью силуэта. 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).

Дмитрий Васильевич Ухтомский (1719-1774) - учился в Москве в Школе математических и навигацких наук; работал под руководством И. Мичурина и И. Коробова; был главным архитектором Москвы - Триумфальные Красные ворота, в Москве (1757), каменный Кузнецкий мост через Неглинку, колокольня Троице-Сергиева монастыря, Сенатский дом в Москве (перестроен). Основал в Москве архитектурную школу, из которой вышли М. Казаков, А. Кокоринов, И. Старов и др.

Изобразительное искусство:

Живопись: Ярким выразителем барокко в живописи стал *А. П. Антропов*, мастер парадных и камерных портретов. Влияние барокко - в творчестве *И.П. Аргунова*.

Алексей Петрович Антропов (1716- 1795) - учился у художника А. М. Матвеева. Участвовал в выполнении декоративных росписей дворцов в Петербурге и его пригородах, в Москве, Андреевского собора в Киеве. Портреты отличались непосредственностью и насыщенностью цвета - портрет статс-дамы Измайловой, портрет атамана Ф. И. Краснощекова (1761), портрет архиепископа Сильвестра Кулябки (1760), портреты Елизаветы Петровны, парадный портрет Петра III (1762), портрет А. В. Бутурлиной (1763).

Иван Петрович Аргунов (1729—1802) - крепостной графов Шереметевых, родоначальник камерного портрета в русском искусстве. Парадные портреты членов семьи Шереметевых и их ближайшего окружения. Портрет князя И. М. Лобанова-Ростовского, портреты К. А. и Х. М. Хрипуновых (1757), портрет Витошниковой.

Иван Яковлевич Вишняков (1699-1761) - декоративный живописец и портретист, руководил живописной командой, расписывавшей дворцы Петербурга и пригородов. Портреты Сарры и Виллима Фермер, портрет Ф. Голицына (1760).

Скульптура: 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.

Бартоломео Карло 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.

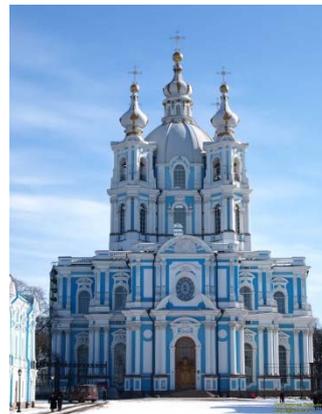
Николя Пино - Статуи Минервы и Беллоны Петровских ворот Петропавловской крепости.

Конрад Оснер – рельеф «Падение Симона-волхва»



Ил.11. Барокко: Франческо Борромини.
Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане.
1634—1667 гг. Рим, Италия.

Архитектура



Ил.2. Барокко: Франческо Бартоломео
Растрелли. Собор Смольного монастыря в С.-
Петербурге. 1748—1764 гг. Санкт-Петербург,
Россия.



Ил.41. Барокко: Лоренцо Бернини. Бюст папы
Урбана VIII. 1632—1633 гг. Бронза.
Ватиканские музеи, Рим.

Скульптура, рельеф, резьба



Ил.32. Барокко: Князь А.Д. Меншиков. Бюст.
Скульптор Б.К. Растрелли. 1716-1717. ГРМ



Ил.11. Барокко: Антонис Ван Дейк.
Портрет Карла I верхом. 1635—1640 гг.
Музей Прадо, Мадрид.

Живопись



Ил.66. Барокко: Антропов А.П..
Портрет императора Петра III. 1762 г.
ГРМ, Санкт-Петербург.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Распятие Христа, мозаика собора Св. Марка (Венеция, 12 век)
 Илл. 2 Мазаччо. Троица, 1427-28 (1-я половина 15 века)
 Илл. 3 П. П. Рубенс «Распятие», 1610 г. (1-я половина 17 в.)

- 2 Распятие Христа из собора Св. Марка в Венеции является прекрасным примером канонического византийского изображения кульминации земной жизни Христа. Мазаччо встраивает распятие в символический контекст триединства – то есть Св. Троицы. Использует перспективу, которую наделяет символическими коннотациями. Христос Рубенса решен в согласии с канонами барочного искусства. Его тяжелое, крепкое, физически развитое тело не имеет уже ничего общего с готическим образом.

- 3 Илл. 1 Мозаика
 Илл. 2 Фресковая живопись
 Илл. 3 Живопись

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ культурных достижений античности	
Древняя Греция	Древний Рим
<p>Хронологический период: рубеж 3-2 тыс. до н.э. – I в. до н.э.</p> <p>Система ценностей: Культура Греции была культурой отдельных полисов, но вместе с тем она представляла собой определенный культурный тип с характерными особенностями: демократичность, господство таких эстетических категорий, как красота, мера и гармония, антропоморфизм («человек есть мера всех вещей»), агональность (сопоставительность), которая пронизывала все сферы жизни древних греков (военную, спортивную, политическую, культурную, судебную и пр.). Смыслом этого соперничества было достижение славы и формирование достойной личности, соответствующей понятию «калокагатия» (от греч. – прекрасный и добрый) - идеал гражданских добродетелей, сочетающий в себе военные качества (мужество, доблесть) и гражданские достоинства (справедливость, разумность и пр.). Важнейшей частью греческой культуры являлось искусство, которое воспринималось греками как катарсис – очищение и возвеличивание человеческой души как пища для нее.</p> <p>Важнейшим завоеванием культуры Древней Греции было отношение к человеку как к подлинной ценности, как мере всего сущего. В культуре нашли осмысление такие понятия, как гражданская свобода и равноправие, гражданский долг, гармоническое развитие личности.</p> <p>Научные знания и образование:</p> <p>Математика: Пифагорейцами сформулированы десять пар противоположных категорий. Теорема Пифагора (570-500 гг. до н. э.). Натурфилософ Анаксагор (500-423 гг. до н. э.) - идея о бесконечно малой величине. Зенон Эгейский (490—430 гг. до н. э.) - ряд парадоксов-апорий, связь между потенциальной и актуальной бесконечностью. Гиппократ Хиосский (ок. 440 г. до н. э.) – первое систематическое сочинение по геометрии как начало исследований в области квадратуры круга. Евдос Книдский (408—355 гг. до н. э.) - учение о пропорциональности и теория об отношении целых чисел и геометрических отрезков. Евклид из Александрии (360—300 гг. до н. э.) — автор «Элементов» из 13 книг с изложением положений о планиметрии и стереометрии; разработал систему аксиом и постулатов. Архимед из Сиракуз (287—212 гг. до н. э.) вычислил квадратуру параболы, длину спирали Архимеда, значение числа «Пи»; в труде «О числе песчинок» - алгоритм всех больших натуральных чисел. Аполлоний Пергский (260—170 гг. до н. э.) — автор труда о конических сечениях, оказавшего большое влияние на развитие аналитической геометрии и функционального анализа.</p> <p>Астрономия: В 432 г. до н. э. Метон установил зависимость между лунным месяцем и солнечными годами; определил 19-летний цикл, включавший в себя 7 лет по 13 месяцев и остальные годы по 12 месяцев. Филолай (470—390 гг. до н. э.) утверждал, что шарообразная Земля, Солнце, Луна и др. планеты вращаются вокруг некоего «Центрального огня», находясь в прозрачной сфере. В III в. до н. э. афинский историк Тимей ввел систему летоисчисления по Олимпиадам с 776 г. до н. э. Аристарх Самосский (310—230 гг. до н. э.) - гипотеза о вращении шарообразной Земли вокруг оси и о движении ее вокруг Солнца. Аполлоний Пергский (260-170 гг. до н. э.) - теория о движении планет по круговым орбитам вокруг Земли; изобретение астролябии — прибора для измерения высоты звезд. Архимед провел расчеты и изготовил планетарий. Гиппарх (190—125 гг. до н. э.) - понятия широты и долготы для определения положения различных пунктов на Земле; определил расстояние от Земли до Луны и до Солнца. Пифагорейцами выдвинуто предположение,</p>	<p>Хронологический период: VIII в. до н. э. - V в.</p> <p>Система ценностей: В связи с особенностями исторического развития (демократическая форма правления и непрерывные войны) сформировалась особая система ценностей, для которой характерны: патриотизм, представление о богоизбранности римского народа, долге гражданина служить Риму всеми силами, не щадя жизни; противоположность между рабом и свободнорожденным гражданином; дела, достойные римлянина: политика, право, война, земледелие; «рабские занятия» - сочинение пьес, выступление на сцене, работа скульптора и живописца. Идея величия Рима и его господства над другими народами - в исторических трудах и поэтических произведениях, статуях императоров и архитектуре. Большую роль в регламентации отношений в обществе – «Римское право»; начало – «Законы 12 таблиц».</p> <p>Влияние на мировоззрение религиозных и мифологических представлений. Система гаданий - «этрусская наука». Поклонение сонму низших божеств — добрым и злым демонам. На погребальных тризнах в жертву богам приносили пленных, заставляя биться между собой насмерть, или травили их зверями.</p> <p>В древнеримском обществе утверждается анимистическая религия с элементами тотемизма, в которой весь мир был населен божествами, опекавшими природу и все виды человеческой деятельности. Важнейшие боги: Юпитер, Марс, Квирин, Юнона, Сатурн, Флора, Янус, Веста, Лары. Введение жречества для отправления религиозных обрядов и создания свода молитв, формул и дат соблюдения обрядовых действий.</p> <p>Жреческие коллегии: <i>авгуров-жрецов, гаруспиков, жрецов-фламинов, жрецов-фециалов</i>. Своды молитвенных формул и предписаний. Традиция эвокации. Эллинизация римской религии на основе введения греческих богов в римский пантеон (Юпитер – Зевс, Юнона – Гера, Марс – Арес, Меркурий - Гермес, Церера – Деметра, Венера – Афродита). Возрастание количества восточных культов и их влияния: культ Кибелы, Исида, Маа, Митры, Ваала. Торжество христианской религии: 311 – 313 гг.: христианство - официально дозволенная и равноправная религия. 325 г. Церковный собор в г. Никее сформулировал основы христианского вероучения. 392 г. император Феодосий I запрещает языческий культ.</p> <p>Научные знания и образование:</p> <p>VIII—VII вв. до н.э. в Риме вводится <i>лунный календарь</i>: 10 месяцев и 304 дней; 1-й - март (марциус), последний — декабрь (децембр). 753 г. до н.э. (год основания Рима) - начало летоисчисления.</p> <p>VII в. до н. э. — первая <i>реформа календаря римского царя Нума Помпилия</i>: вводятся два месяца — январь и февраль. Год - 355 дней. 46 г. до н. э. по приказу Юлия Цезаря - <i>реформа</i></p>

что Земля и все светила имеют форму шара; отказ от мысли, что Земля занимает центральное положение во Вселенной.

Медицина: Начало V в. до н. э. врач Алкмеон - анатомия и физиология человека. Гиппократ (460—370 гг. до н. э.) — начало клинической медицины. Сочинение «Гиппократов корпус»; клятва Гиппократова. В IV в. до н.э. Геродик из Фракии - массажная терапия, лечебная гимнастика, принципы диететики. IV в. до н.э. Диокл из Кариста - гигиена тела, диета. Конец IV- начало III в. до н.э. Герофил из Халкидона - анатомические опыты, отделение нервов от сухожилий и артерий от жил. Эразистрат (300-240 гг. до н. э.) - описание строения и функций тела человека, заложившее естественно-научные основы анатомии и фармации. Середина III в. до н.э. Филон с острова Кос основал эмпирическую школу лечения больных по наблюдениям за действиями лекарств.

Философия: Фалес из Милета - родоначальник античной философии, астрономии и геометрии: «*Познай самого себя*»; Анаксимандр — «О природе», геоцентрическая картина Вселенной; Анаксимен - милетская школа натурфилософии; Гераклит Эфесский - *начало диалектики*. «В одну реку нельзя войти дважды»; Пифагор - основатель идеалистической философии; *число — основа всего сущего*. Анаксагор — философ-астроном; Демокрит — философ-материалист; *мир бесконечен и вечен, а все вещества состоят из атомов и пустоты*. Сократ — философ-идеалист. Антисфен, развивший идею Сократа о *примате добродетели*; Диоген - искатель истинной мудрости, добродетели и счастья. Платон — создатель целостной системы *философского идеализма*; первым основал философскую школу, его Академия просуществовала почти 900 лет (до 529 г.). Аристотель: во всякой вещи (субстанции) есть две составляющие: *материя и форма, а движение состоит из соотношения формы и материи*; в Афинах основал школу Ликей (Лицей). Зенон — основатель стоицизма. Эпикур — основатель школы «Сад Эпикура». Три части учения: *теория познания, учение о природе и этика*.

Литература:

Гомеровский период: Эпическая поэзия - отражение представлений о богах и героях, идеалах доблести и благородства. Гомер - поэмы «Илиада» и «Одиссея».

Архаический период: Эпические сказания - «*Эфиопида*» и «*Разрушение Илиона*» Арктика Милетского, «*Малая Илиада*», «*Возвращение*», «*Взятие Эхалии*». Гесиод - новые эпические жанры: космогонический - поэма «*Теогония*», генеалогический — поэма «*Каталог жениц*», дидактический, назидательный жанр - эпос Гесиода «*Труды и дни*».

Архилох — основатель лирической поэзии; новые размеры в поэзии — *ямб и хорей*; новые идеалы и понятия о морали. Поэты VII—VI вв. до н. э. Алкей, Сафо и Анакреонт.

Солон и Тиртея - гражданские добродетели.

Классический период: Рождение театра. В основе трагедии - хоревые песни и дифирамбы, исполняемые в праздник Великого Дионисия; введение в хор актёра, ведущего с хором диалог. Первая половина V в. до н. э. - Эсхил вводит второго актёра, Софокл - третьего актёра. 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. Конец V—IV вв. до н.э. - расцвет греческой комедии. Аристофан - «*Всадники*», «*Облака*», «*Лягушки*», «*Богатство*», «*Ахарняне*», «*Птицы*».

Архитектура:

Крито-микенский период: дворцовые комплексы в Кноссе, Фесте и Маллии на о. Крит, «царская вилла» в Агиа-Триаде, гробницы в окрестностях Кносса. Город-крепость в Тиринфе, дворец-крепость в Микенах; шахтные и купольные гробницы -

Римского календаря. В году 365 дней, а каждый четвертый год - 366 дней. Начало года - 1 января. IV в. до н.э. римляне первые стали шить листы пергамента в тетрадки, а затем в книги («кодекс»). I в. до н.э. Тирон изобрел *римскую стенографию*. Буквы процарапывались на воске железным грифелем — «стилем».

25 г. до н. э. Витрувий - труд «*Об архитектуре*».

III в. до н. э. открыт *пуццолановый цемент* - для изготовления *бетона*.

I в. до н. э. - механизмы для поднятия тяжестей при строительстве.

I в. до н. э. открытие *стеклодувной техники*.

I в. изобретен *способ варки прозрачного бесцветного стекла*.

Философия: Сенека (стоицизм), Плутарх - философские диалоги и послания «*Моралии*», «*Сравнительные жизнеописания*». Марк Аврелий - «*Наедине с собой*».

Литература:

Римская республика (V-I вв. до н. э.): Тит Ливий Андроник - *латинские переводы* греческой трагедии и комедии, римский поэтический язык в сфере эпоса, лирики и драмы. Невий - комедии и трагедии по образцу греческих, эпическая поэма «*Пуническая война*». **Энний** - начало римского исторического эпоса («*Анналы*»). **Плавт** - комедии «*Три монеты*», «*Казина*», «*Купец*». **Теренций** - комедии (паллиаты) - «*Свекровь*», «*Евнух*». Во II в. до н. э. на смену *паллиатам* - тогата (**Тиний**). Трагедии **Акция** - «*Брут*», «*Энеады*». **Тит Лукреций Кар** - поэма «О природе вещей». **Катулл** — первый в Риме великий лирик. Вторая половина I в. до н. э. **Гораций** - лирические «Оды», сатиры и послания, трактат «*Наука поэзии*». **Вергилий** — «*Буколики*», «*Георгики*», «*Энеида*». Конец I в. до н. э. на театральной сцене *мим* вытесняет народные фарсы и обретает литературную форму.

Римская империя (I-V вв.): **Овидий** - «*Любовные элегии*», «*Героини*», «*Наука любви*» и «*Фасты*», «*Скорбные элегии*» и «*Письма с Понта*».

Возникновение *реалистического романа*: **Гай**

Петроний - «*Сатирикон*»; **Луций Апулей** - «*Золотой осел*» («*Метаморфозы*»). Поэмы «*Фиваида*» и «*Ахиллеида*» **Публия Стация** и «*Аргонавтика*» **Гая Флакка**. Трагедии **Сенеки** «*Безумный Геркулес*», «*Медея*», «*Эдип*» и др. III в. - *пантомима*. **Пилад** и **Парис** — жанр *трагической пантомимы*.

Архитектура:

Культура этрусков (VIII-V вв. до н. э.): Дом этрусков имел в центре атриум, вокруг которого симметрично располагались другие помещения. Ценнейшие памятники — гробницы этрусков (*гробница «Леопардов»*). 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 этрусским божествам (трехнефные храмы).

Римская республика (V-I вв. до н. э.): Создаются дороги (*Аппиева дорога*), акведуки (*акведук Аппия Клавдия*, *клоака Максима в Риме*), *семейные гробницы римской знати* (*гробница Цецилии*

толосы.

Гомеровский период: Храм Артемиды Орфии в Спарте. Храм в г. Термосе в Этолии. Храм в г. Дреросе на о. Крит.

Архаический период: Храм - основной тип общественного здания. Типы храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер. Архитектурный ордер: дорический, ионический, коринфский.

Храм Геры (Герайри) в Олимпии, храмы в Селинунте, «Базилика» в Пестуме, храм Гекатомпедон, храм Аполлона в Коринфе, Храм Геры на о. Самос, храм Артемиды в Эфесе.

Классический период: Храмы Афины на о. Эгине, Посейдона в Пестуме, Зевса в Олимпии. В третьей четверти V в. до н. э. - ансамбль афинского Акрополя: Парфенон (**Иктин и Калликрат**), Пропилеи (**Мнесикл**), храм Ники Аптерос (**Калликрат**), Эрехтейон. IV в. до н. э. - Галикарнасский Мавзолей, храм Артемиды в Эфесе.

Эллинистический период: Храма Зевса Олимпийского (Олимпейон) в Афинах, Фаросский маяк близ Александрии (чудо света), Булевтерий в г. Милете, храм Аполлона в Дидимах, близ Милета, Пергамский акрополь.

Изобразительное искусство:

Крито-микенский период: Фресковые росписи Кносского дворца, дворца в Агиа-Триаде. Керамические изделия с росписями (ваза из Камарес). Статуэтки из фаянса или слоновой кости (богиня со змеями). Изделия искусства из «шахтных гробниц» (золотые помертвые маски, оружие, сосуды и «золотая» бижутерия). Рельеф «Львиные ворота» в Микенах.

Гомеровский период: Развитие гончарного ремесла - вазы «геометрического стиля» («дипилонские» вазы), с примитивным сюжетным, растительным и животным орнаментом. Скульптура: ксоаны и мелкая пластика из терракоты, слоновой кости или бронзы (Геракл и кентавр).

Архаический период: Каменные статуи богов: Аполлона в Амиклах, Артемиды с острова Делоса, Геры с острова Самоса - черты схематизма и условности геометрического искусства.

Монументальные статуи Клеобиса и Битона в святилище Аполлона в Дельфах. Курорсы - идеал красоты, образ физически сильного и мужественного человека: курорсы из Теней, курорсы с мыса Сунион, курорсы из Аттики и др. Статуи девушек - Кора в пеплосе», «Кора с Акрополя». Скульптура из мрамора «Мосхофор». Формы ваз - амфора, кратер, килик, лекиф. «Ковровый», или «ориентализирующий» стиль в вазопиcи с центрами в Милете, Коринфе и на островах Родос, Самос, Хиос. В VI в. до н. э. - чернофигурная вазопиcь: 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 вазопиcь: работа Евтимиды (на амфоре шествие в честь бога Диониса), роспись большого кратера Евфронием (со сценками в палестре).

Классический период: Скульпторы Критий и Несиот - памятник Гармодио и Аристогитону, Пифагор Регийский - «Гиацинт». Скульптуры «Дельфийский возничий», «Аполлон из Помпей», «Зевс Громовержец», «Мальчик, вынимающий занозу». Мирон - «Дискобол». Поликлет - «Дорифор», трактат «Канон».

Пракситель - «Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская». Фидий - скульптура Афины Промехос, статуя Афины Парфенос, статуя Зевса в Олимпии (чудо света), фронтоны группы и метопы храма Зевса в Олимпии и Парфенона. Скульптор Скопас - «Менада», «Надгробие юноши». Леохар - «Аполлон Бельведерский». Лисипп - бронзовая статуя Зевса, «Апоксиомен», система пропорций человеческой фигуры.

Эллинистический период: 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).

Метеллы. Храм-ротонда (храм в Тибуре и храм на «Бычьем рынке»). Храмы типа псевдопериптера (храм Фортуны Вирилис в Риме). Театр - здание с замкнутым, изолированным внутренним пространством (Большой театр в Помпеях, театр Помпея на Марсовом поле в Риме). Римский форум — центр деловой и общественной жизни. Вилла: главная часть здания — перистиль, к которому примыкали служебные и хозяйственные постройки. **Римская империя (I-V вв.):** 75—80-е гг. Колизей в Риме. Акведуки и мосты («Гардский мост»). В 81 г. — арка императора Тита. 109—113 гг. - Форум императора Траяна с мраморной колонной Траяна (Аполлодор). 120-125 гг. - Пантеон («Храм всех богов») императора Адриана. 211-216 гг. — в Риме строятся грандиозные термы (бани) Каракаллы. К IV в. в Риме - 12 больших императорских терм, а всего — около тысячи. Около 310 г. — базилика императора Максенция.

Изобразительное искусство:

Культура этрусков (VIII-V вв. до н. э.):

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. Статуя воинов, сделанные из глины. Статуя Капитолийской волчицы. Статуя химеры. Керамические вазы - «буккеронеры». Ювелирные изделия с использованием техники зерни, ажурной филигрании, ожерелья из янтаря. Росписи гробниц в технике фрески («Сцена пира» из гробницы «Леопардов»; роспись гробницы в Корнето.) Бронзовые изделия высокого художественного уровня: кубки, чаши, цисты с тончайшим рисунком и прекрасной декорировкой сосудов (бронзовый сосуд из г. Пренесте, циста с изображением суда Париса). Бронзовые зеркала этрусских гробниц.

Римская республика (V-I вв. до н. э.): Бронзовый бюст римлянина (портрет первого консула Брута). Бронзовая статуя оратора (Авла Метелла). Портретная статуя римлянина, совершающего возлияние. Скульптурные портреты (мраморный портрет старого римлянина, портреты Цицерона и Помпея). Рельефная композиция алтаря Гнея Домиция. II в. до н. э. - инкрустационный стиль настенной живописи (Дом Фавна в Помпеях). 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).

Римская империя (I-V вв.): Монументальная статуя императора Октавиана Августа. Рельеф колонны Траяна. В I в. стены домов - фресками с изображением садов, гаваней, храмов, жанровых сцен и натюрмортов (дом в Геркулануме). Скульптурное изображение императора Веспасиана, бюст императора Каракаллы, конная статуя императора Марка Аврелия. I—III вв. — расцвет портретной живописи: фаюмские портреты юноши и пожилого мужчины (энкаустика). Скульптурный портрет - «Сириянка», портрет римлянина Догмация.

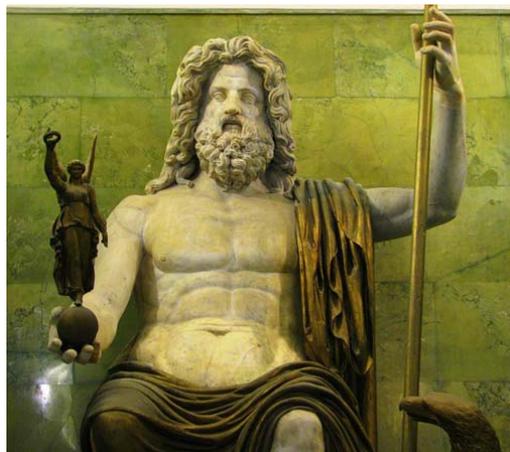


Ил. 9. Древняя Греция: Парфенон. Арх. Иктин и Калликрат. 447-438 гг. до н.э.

Архитектура



Ил.4. Древний Рим: Пантеон (Храм всех богов).
Ок. 125 г. Рим.

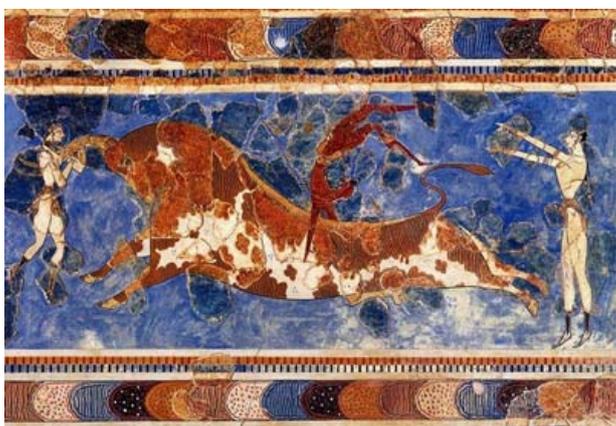


Ил. 38. Др. Греция: Статуя Зевса Олимпийского.
Фидий. V в до н.э

Скульптура, рельеф, резьба

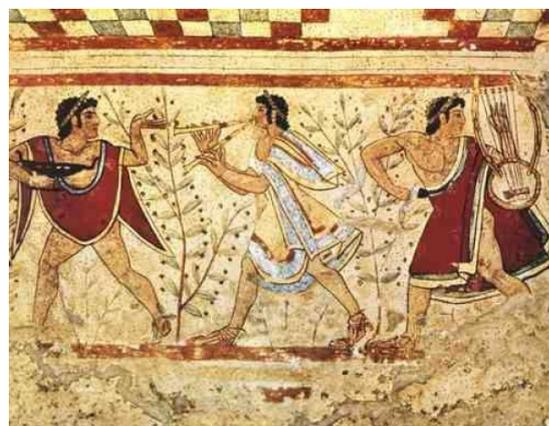


Ил. 34. Древний Рим: Статуя императора
Октавиана Августа в образе Юпитера. Мрамор.
Нач. I в. н. э. ГЭ



Ил. 64. Древняя Греция: Фреска из Кносского
дворца. о. Крит. Около XV в. до н.э.

Живопись



Ил. 58. Древний Рим: Музыканты. Фреска из
этрuscoго некрополя в Тарквиниях. V в. до н.э.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Эль Греко. Святое семейство, 1601 г. (начало 17 века)
- Илл. 2 Рафаэль. Святое семейство. 1506 г. (начало 16 века)
- Илл. 3 Рембрандт. Святое семейство. 1615 (начало 17 века)

2 Эль Греко – мастер эпохи маньеризма. Его святое семейство трактовано резкими, быстрыми нервными мазками, а также наполнено яркими всполохами цвета, характерными для живописи этого направления. Рафаэль представляет идиллическую картину святого семейства, это почти интимный и очень реалистичный портрет святых Марии и Иосифа. Рембрандт, мастер интимного портрета, живописал святую Марию, убаюкивающую младенца и окруженную ангелами.

3 В Эрмитаже находятся: 2 – Рафаэль. Святое семейство. 1506 г. и 3 – Рембрандт. Святое семейство. 1615

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ стилей искусства западноевропейского средневековья	
Романский стиль	Готический стиль
<p>Хронологический период: 2-я пол. X – 1-я пол. XII вв.</p> <p>Архитектура: Главные достижения – замок-крепость и храм-крепость, т.к. феодальная раздробленность и сражения составляют стихию жизни периода раннего средневековья в Западной Европе. Замки чаще всего были расположены на возвышенностях, окружены рвами, наполненными водой, и мощными стенами с башнями; внутри находились жилые постройки вместе с центральной башней – донжоном.</p> <p>Романские соборы воздвигались монастырями или сеньорами-феодалами. 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.</p> <p>Англия: замок-крепость — <i>Тауэр</i>, собор в Или, <i>собор в Норвиче</i>, <i>Собор в Дерхеме</i>.</p> <p>Германия: замки <i>Вартбург в Эйзенахе</i>, <i>Вимпфен в Саксонии</i> и <i>императорский замок в Госларе</i>. <i>Соборы: в Вормсе, в Шпейере</i>. <i>Церковь аббатства Мария-Лах</i>. <i>Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме</i>.</p> <p>Испания: <i>город-крепость Авила</i>. <i>Собор в Сантьяго-де-Компостела</i>, <i>церковь Сан-Хуан-де-лас-Абадесас</i> в провинции Жерона, <i>Старый собор в Саламанке</i>.</p> <p>Италия: ансамбль <i>пармской соборной площади</i>, <i>собор Св. Марка в Венеции</i>. <i>Соборный ансамбль в Пизе</i> (собор, «Падающая башня») и <i>баптистерий</i>.</p> <p>Франция: <i>Замок в Ланже</i>, <i>цитадель Каркассон в Провансе</i>, <i>аббатство Мон-Сен-Мишель д'Эгиль</i>. <i>Собор Сен-Фрон в Перигё</i>, <i>церковь в Сен-Мари-де-ла-Мер</i>, <i>церковь аббатства Клуни</i>.</p> <p>Скульптура: В Западной Европе в оформлении соборов большее значение имели скульптура и рельефы. Одни из ранних памятников - бронзовые двери церкви в Хильдесхайме, на которых помещены 16 сцен из Ветхого и Нового завета (персонажи исполнены жизненности, экспрессии и вместе с тем простодушия, наивности и грубоватости).</p> <p>Народные, языческие основы европейского 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.</p> <p>Особую роль играли рельефы полукруглых тимпанов над входами в соборы, где проходила граница двух миров – мирского, грешного и церковного, священного. Чаще всего в тимпан помещали изображение Страшного суда. Бог предстал в этих изображениях как судья и защитник; он не парил высоко над миром, а был непосредственно окружен праведниками и грешниками.</p> <p>Фигуры Королевского портала собора в Шартре (библейские персонажи и святые) статичны и неестественно</p>	<p>Хронологический период: 2-я пол. XII – нач. XV вв.</p> <p>Архитектура: Искусство готики связано с новым этапом в истории средневековья: феодальная раздробленность сменяется централизованными государствами; борьба городов за независимость от феодального сеньора достигает апогея; происходит заметное обмирщение изобразительного искусства.</p> <p>Главный феномен готики – городской кафедральный собор. Соборы создавались городскими коммунами, на средства горожан, мирянами-каменщиками, объединенными в цехи. Собор символизировал вольность, силу и богатство города. Это не только местом церковной службы, в соборах происходили собрания горожан, читались лекции на богословские темы, проходили театральные представления (мистерии) и карнавалы-маскарады. Соборы были огромны, вмещали все население города. Готический собор поражает своей высотой, устремленностью вверх, но при этом он обладает и огромной протяженностью, богатством и разнообразием аспектов при обходе. Уменьшаются или исчезают 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; появляется огромные проемы, заполненные витражами, ажурной резьбой или открытые галереи со статуями.</p> <p>Франция: <i>церковь монастыря Сен-Дени</i>, <i>Собор Парижской Богоматери</i>, <i>соборы в Реймсе, Амьене, Шартре, Лане, Страсбурге, Руанский собор</i>.</p> <p>Англия: <i>собор в Солсбери</i>, <i>соборы в Эксетере и Личфилде</i>. <i>собор в Уэлсе</i>, <i>капелла Королевского колледжа в Кембридже</i> и <i>капелла св. Георгия в Виндзорском замке</i>, <i>капелла Генриха IV в Вестминстерском аббатстве</i>. <i>Вестминстерский королевский дворец</i>.</p> <p>Германия: <i>церковь Богоматери в Трире</i>, <i>церковь св. Елизаветы в Марбурге</i>, <i>собор во Фрейбурге</i>, <i>церковь Св. Марии в Любеке</i>, <i>церковь Св. Марии в Зесте</i>. <i>Ратуша в Брауншвейге</i>.</p> <p>Италия: <i>собор в Орвьете</i>, <i>Дворец дождей в Венеции</i>, <i>Миланский собор</i>.</p> <p>Скульптура: Готические соборы заполнены массой скульптур, нередко отделяющихся от стены. Расположение скульптур и рельефов подчиняется правилам, установленным церковью. В библейских и евангельских персонажах</p>

вытянуты в силу своего соединения с колоннами, изящно задрапированы, однако лица их вполне реалистичны, даже простонародны. Такой же земной, чуть ли не индивидуализированный характер имеет и Богоматерь с младенцем.

Германия: *бронзовые двери церкви св. Михаила в Хильдесхайме, «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 Муассаке и церкви в Суйяке. Фигуры Королевского портала собора в Шартре.*

Живопись и прикладное искусство

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.

В искусстве западноевропейского средневековья появились и получили большое распространение настенные ковры - шпалеры, которые украшали суровые интерьеры замков и храмов и служили для утепления помещений. В шпалерах сюжетные изображения соединялись с декоративными элементами. Знаменитый французский ковер из Байе, заполнен сценами завоевания Англии норманами; германский ковер рассказывает библейскую историю об Аврааме.

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 Сеоде-Уржел с Христом Пантократором в центре.*

Книжная миниатюра - «Книги завета» собора Овьедо.

Италия: *мозаичный цикл собора в Чефалу, 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 Берзе-ла-Виль, фреска на стене часовни аббатства Рокамадур.*

Миниатюры Библии Этьена Хардинга из монастыря Сито в Бургундии.

Прикладное искусство - ковер из Байе.

Приведенные образцы архитектуры, пластики и живописи показывают, что в пределах романского стиля есть художественные школы, обладающие различиями, и это неизбежно - ведь на территории Западной Европы образовалось несколько государств, населенных различными народами со своими традициями и национальными особенностями, идущими во многом разными путями развития.

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.*

Живопись и прикладное искусство

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 животные. 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. Более изысканными, богатыми по колориту, утонченными по стилю становятся шпалеры.

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 Регенсбургского, росписи Шлезвигского собора. Книжная миниатюра - «Рукопись Манессе». Рипида - филигрань, эмаль и чеканка. Рака св. Аннона в Зигбурге и рака Карла Великого в Аахене.*

Франция: *витражная живопись - «Богоматерь с*

младенцем» в Шартре, «Явление апостола Павла» из Ле-Мана; живописью по стеклу. Книжная миниатюра - псалтыри королевы Бланки Кастильской, Людовика Святого, «Большие французские хроники», «Роскошный Часослов герцога Беррийского» братьев Лимбургов.



Ил.8. Средние века, романский стиль:
Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме.
1010—1033 гг. Хильдесхайм, Германия.

Архитектура



Ил.6. Средние века, готика: Собор Нотр-Дам де Пари.
1163 — ок. 1250 гг. Париж, Франция.

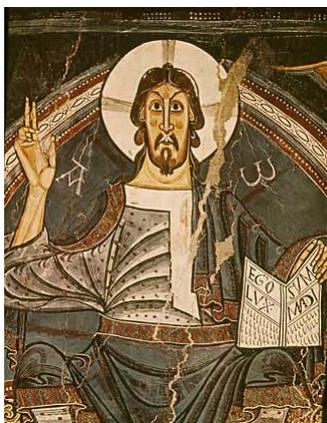


Ил. 40. . Романский стиль: Собор в Шартре.
Королевский портал на западном фасаде.
1145—1150 гг. Шартр, Франция

Скульптура, рельеф, резьба



Ил. 36. . Готика: Скульптурная группы «Встреча Марии и Елизаветы». 1211—1225 гг. Камень. Собор в Реймсе, Франция.



Ил. 68. Романский стиль: Христос во славе.
Роспись центральной апсиды церкви Сан-Клементе в Тауле. 1123 г. Фреска. Музей каталонского искусства, Барселона.

Живопись



Ил. 60. Готика: Моление о чаше. Витраж собора в Шартре. 1194—1225 гг. Шартр, Франция

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 К. Моне «Дама в саду», 1867 г. (2-я половина 19 в.)
 Илл. 2 П. Сезанн «Гора святой Виктории», 1905 (начало 20 века)
 Илл. 3 В. Ван Гог. Звездная ночь, 1889 (конец 19 в.)

- 2 Моне – один из основоположников импрессионизма. Он создал эту картину еще до официального формирования данного направления. Однако здесь уже чувствуется стилистика импрессионизма – в том, как Моне трактует сочную зелень сада и солнечный свет. Поль Сезанн изучал и живописал гору Святой Виктории множество раз. В его творчестве и в этой картине природа – это движение цветовых пятен и фактура цвета как такового. «Звездная ночь» Ван Гога – это один из ранних примеров символизма в искусстве.

- 3 Илл. 1 Импрессионизм
 Илл. 2 Постимпрессионизм
 Илл. 3 Постимпрессионизм (возможный вариант – символизм)

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития стиля классицизм в Западной Европе и России	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: XVII – начало XIX в.</p> <p>Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - стиль и направление в литературе и искусстве XVII - начале XIX вв., зародившийся во Франции в XVII в., обратившиеся к античному наследию как норме и идеальному образцу. В XVIII в. классицизм был связан с Просвещением; основываясь на идеях философского рационализма, на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе стремился к выражению возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. Для классицизма характерны рационализм, нормативность творчества, стремление к монументальности, ясности и благородной простоте стиля, уравновешенности композиции.</p> <p>Литература: В классицизме: идея главенства государства над интересами отдельной личности; преобладание героических мотивов; отрешенность от индивидуального человека, от быта, национальных особенностей, исторического своеобразия; выделение одной психологической черты; противопоставление положительных и отрицательных героев в конфликте долга и страсти, в котором побеждает долг; условные схемы характеристики образов. Строгая классификация жанров: высокий - трагедии, оды, эпопеи; средний — драмы, послания, элегии, сатиры; низкий - комедии, басни, лирические песни. Смещение жанров не допускалось, ведущий жанр - трагедия. Закон трех единств в драматургии (единство действия, места и времени).</p> <p>Франция: Никола Буало (1636 - 1711) - поэт и теоретик классицизма, разработал правила "истинного искусства"- большое влияние на эстетическую мысль и литературу: в драматургии обязательно соблюдение трех единств; в поэзии - размежеванность трагического и комического; обязательны сюжеты и мотивы, почерпнутые из мифологии и истории античности. 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».</p> <p>В XVIII в. рамках классицизма – «просветительский реализм»: 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», «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 – комедии: «Евгения», «Два друга, или Лионский купец», «Простейшие мысли о восстановлении парламентов», «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро».</p> <p>Германия: В XVIII в. в рамках классицизма - просветительский реализм. В произведениях Гете, Лессинга</p>	<p>Хронологический период: середина XVIII – начало XIX в.</p> <p>Литература: В России в 30-е гг. XVIII в. сложился русский классицизм, ставший одним из национальных вариантов общеевропейского классицизма. Особенности русского классицизма: преобладание героических и патриотических мотивов; повышенное внимание к сюжетам отечественной истории; направленность на насущные вопросы русской жизни; воплощение образа нового человека — гражданина и патриота, убежденного в том, что «для пользы общества коль радостно трудиться»; создание своего образа идеального монарха — Петра Великого; тесная связь с просветительской философией, утверждавшей естественное равенство людей, внесловную ценность человека; чрезвычайное усиление общественно-политической сатиры, связь с народным творчеством, традициями национальной культуры; развитие разных жанров, но ведущими жанрами были трагедии и оды. Формирование русского классицизма связано с творчеством А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова.</p> <p>Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744) - поэт, родоначальник русского классицизма, основоположник сатиры: «На хулящих учения» - защита просвещения, борьба с невежеством духовенства; «На зависть и гордость дворян зло-нравных» — идея внесловной ценности человека; «Письма о природе» - философский трактат; «Петрида».</p> <p>Василий Кириллович Тредиаковский (1703— 1769) - поэт, теоретик литературы, Впервые - сборник любовной лирики, похвальная ода; начало политической и патриотической лирики; литературная песня; принципы силлабо-тонического стихосложения; «обмирщение» русского литературного языка. «Стихи, похвальные России», «Ода торжественная на сдачу города Гданьска» (1734); «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Переложение в стихах басней Эзопа, перевод «Римской истории».</p> <p>Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) – поэт и теоретик литературы; реформа русского стихосложения; жанр патриотической оды; начало научнофилософской лирике, развитие антицерковной сатиры; учение о трех стилях применительно к русской литературе. «Письмо о правилах российского стихотворства», «Риторика» (1748), «Российская грамматика» (1757), «Утреннее размышление о божием величестве» (1743), «Гимн бороде», цикл «Разговор с Анакреоном» (1761), поэма «Петр Великий», трагедия «Тамира и Селим».</p> <p>Александр Петрович Сумароков (1717-1777) - поэт, драматург, теоретик литературы, журнал «Трудолюбивая пчела». Теоретик классицизма; основатель русской национальной драматургии (жанры - трагедия, комедия, опера); начало сатирической комедии, развитие песенного жанра и басни. «О русском языке»; «О стихотворстве» (1748), автор од, элегий, любовной лирики, сатир и 378 басен. Трагедии: «Гамлет», «Дмитрий Самозванец», «Мстислав», комедии: «Опекун», «Лихоимец», «Нарцисс», 2 мифологические оперы.</p> <p>Архитектура: Во второй половине XVIII в. в архитектуре утверждается строгий и величественный классицизм, для которого характерны логичность и симметричность планировки, геометризм, четкость вертикальных и горизонтальных линий. В основе классицизма лежит обращение к античной</p>

- внесловный нравственный идеал и стремление к конкретно-историческому осмыслению действительности. **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 Тель».

Архитектура:

Классицизм: горизонталь преобладает над вертикалью; композиционно выделяется ось симметрии, отсюда - трехчастное деление фасада с центральным ризалитом; характерна логичность планировки, геометризм форм, тяготеющих к квадрату, окружности, полуциркулярной арке; использование ордерной системы и декора (пилястры, капители, карнизы); фасады зданий окрашены в мягкие, пастельные тона (бежевый, желтый, серый цвет). В интерьере - та же четкость и ясность пространства, мягкость тонов.

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; **Ардюэн-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 в конце XVII в. создал национальный вариант классицизма — трезвый, по-буржуазному сдержанный, с достаточно свободным использованием ордерной системы. Классицизм Рена в то же время достаточно компромиссный, как и барочный классицизм Франции XVII в. В сооружения Рена логично вошли барочные силуэты башен (западные башни собора Св. Павла) и острые шпили приходских церквей.

Английская архитектура XVIII в. - на позициях рационализма и классицизма, увлечение творчеством Палладио. Идеи палладианства нашли отражение в крупных архитектурных ансамблях городских сооружений и вилл. Крупнейшими представителями английской архитектуры были: **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*.

Ампир. В начале XIX в. в западноевропейских странах утверждается стиль **ампир**, завершающий эволюцию классицизма. Стиль ампир, сформировавшийся при дворе Наполеона, является вариацией позднего классицизма. Ампир опирался на художественное наследие архаической Греции и императорского Рима, черпая из него мотивы для

архитектуре. В развитии классицизма в России выделяются три этапа: **ранний** классицизм (1760-1780), **зрелый** (строгий) классицизм (1780-1800) и высшая стадия классицизма — **ампир** (первая треть XIX в.). На первом этапе сохранялись элементы барокко и сооружались в основном общественные здания, на втором этапе на первый план выступало строительство городских частных дворцов и усадеб. Положено начало новому типу камерного дворца.

Характерные черты русского классицизма: в раннем классицизме сохранялись пластическое богатство и динамика форм, присущих барокко; становление строгого классицизма происходило под влиянием наследия А. Палладио, крупнейшего архитектора и теоретика эпохи итальянского Возрождения; обращение к образцам и формам античного искусства как к идеальному образцу, использование и творческая переработка античного наследия (ордер, колоннада, портик, фронтон); четкий геометрический объем определял форму зданий, вписанных в правильные контуры квадрата, прямоугольника, октаэдра, круга и т. д.; симметричность и компактность композиции; трехризалитная схема построения фасада с выделением центральной части портиком с фронтоном; простота и лаконичность, торжественность и монументальность достигались контрастом нерасчлененных поверхностей стен с мощными колоннами в центре здания; четкость горизонтальных и вертикальных линий, отсутствие скульптурных украшений; здание венчалось куполом или круглыми надстройками; в постройках усадебного типа боковые флигеля соединялись с центром галереями; внутреннее пространство делилось на две зоны: «идеальную» и деловую (бытовую); в «идеальной» зоне в центре здания создавалась система парадных залов, деловая же складывалась из групп изолированных комнат, расположенных в линию вдоль коридора по одну или обе стороны.

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.

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.). Сгоревшая в 1812 г. Москва отстраивалась в традициях классицизма, но с меньшим размахом, чем Петербург. В Москве стиль русского ампира имел некоторую особенность: более мягкий, интимный характер. В России ампир стал выразителем идей

воплощения величественной мощи: монументальные массивные портики (дорического и тосканского ордера), военная эмблематика в архитектурных деталях и декоре (ликторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы).

Франция: **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. **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 пинакотекка, Пропилеи и галерея Славы, Новый Эрмитаж в Петербурге*.

Изобразительное искусство:

Живопись: **Франция.** **Никола Пуссен** - "Смерть Германика", "Танкред и Эрминия", «Аполлон и Дафна», «Вакханалии», «Царство Флоры», «Аркадские пастухи», «Аллегории человеческой жизни», "Пейзаж с Полифемом". **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».

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 принося Бруту тела его сыновей», «Портрет мадам Рекамье», «Сабинянки».

Скульптура.

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», «Геракл и Лихас», надгробие Папы Клементия 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

независимости и величия русского государства и проявился в крупнейших градостроительных ансамблях и при возведении общественных зданий.

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 Океунского совета на Солянке, дом Лунина в Москве.

в Одессе: 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).

Изобразительное искусство:

Живопись. 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*). Развивалась *пейзажная (С.Ф. Щедрин), историческая и мифологическая (А. П. Лосенко), 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.

Скульптура. Развивались все виды скульптуры: рельеф, статуя, декоративно-монументальная, портретный бюст, станковые произведения. В скульптуре классицизм проявлялся в утверждении темы героических страданий, стойкости человеческого духа. Античная и российская история позволяли воспевать гражданскую доблесть.

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*».

До начала 40-х гг. XIX в. в скульптуре – классицизм.

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

А.А. Монферран – колонна (Александровский 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

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.

мосту и конная статуя Николая I.
Ф.П. Толстой - барельефы и медали, посвященные Отечественной войне 1812 г.



Ил.10. Классицизм: Франсуа д'Орбе, Луи Лево, Клод Перро. Восточный фасад Лувра (Колоннада Лувра). 1667 – 1678 гг. Париж, Франция.

Архитектура



Ил.14. Классицизм: Дж. Кваренги. Здание Академии наук.. 1783-1789 гг. Санкт-Петербург, Россия.



Ил.7. Классицизм: Триумфальная арка на площади Карусель в Париже. Арх. Ш. Персье, П-Ф.-Л. Фонтен. 1806—1807 гг.

Архитектура



Ил.30. Классицизм: Триумфальная арка Главного штаба в Санкт-Петербурге. Арх. К.И. Росси. 1819-1829 гг. Санкт-Петербург, Россия.



Ил.17. Классицизм: Жак Жермен Суфлю. Церковь Св. Женеьевы (Пантеон) в Париже. 1757-1790 гг. Париж, Франция.

Архитектура



Ил.22. Классицизм: Исаакиевский собор. Арх. О. Монферран. 1818-1858 гг. Санкт-Петербург, Россия.



Ил.50. Классицизм: Жан Антуан Гудон. Диана. Около 1776 г. Мрамор. Фонд Гульбенкяна, Лиссабон.

Скульптура, рельеф, резьба



Ил.44. Классицизм: М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову. 1799 – 1801 гг. Санкт-Петербург, Россия.



Ил.67. Классицизм: Никола Пуссен. Смерть Германика. Около 1625 г. Институт искусств, Миннеаполис.

Живопись



Ил.59. Классицизм: Лосенко А.П. Прощание Гектора с Андромахой. Государственная Третьяковская галерея

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 С. Дали. Сон, 1937 (1-я половина 20 века)
 Илл. 2 П. Пикассо. Сон, 1932 г. (1-я половина 20 века)
 Илл. 3 Джорджоне, Спящая Венера, 1510 г. (начало 16 века)

- 2 Дали трактует сон в характерном для него сюрреалистическом ключе, используя любимые образы подпорок и костылей. Пикассо создал свой сон под влиянием Матисса, здесь виден интерес художника в сочетании больших плоскостей чистого цвета и интерес к абстрактной живописи. Спящая Венера кисти Джорджоне является одним из наиболее известных картин мастера Высокого Возрождения.

- 3 Илл. 1 абстракционизм
 Илл. 2 сюрреализм
 Илл. 3 Высокое Возрождение

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития романтизма в Западной Европе и России	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: конец XVIII-начало XIX вв. – до середины XIX в.</p> <p>Романтизм – идейно-художественное направление в европейской культуре, отразившее разочарование в итогах французской революции и идеологии Просвещения, ему присуще признание острого противоречия между действительностью и идеалом.</p> <p>Литература: Для романтизма характерно обостренное внимание к душевному миру человека, но, в отличие от сентиментализма, романтиков интересует не обычный человек, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах. Романтический герой испытывает бурные чувства, «мировую скорбь», стремление к совершенству, мечтает об идеале – не случайно символом романтизма стал голубой цветок, поискам которого посвящает жизнь один из героев Новалиса. Романтик любит и порой идеализирует далекое средневековье, «первозданную» природу, в мощных, исключительных проявлениях которой он видит отражение обуревающих его сильных и противоречивых чувств. Характерно убеждение, что не логика и знание, а интуиция и воображение открывают тайны жизни.</p> <p>Англия. В литературе Англии первой половины XIX в. ведущим направлением становится романтизм, в котором отражались как в зеркале настроения, сомнения, противоречия, стремления и чаяния различных слоев общества. Наиболее ярко и полно идеи романтизма проявились в творчестве Байрона, Шелли, Китса и Вальтера Скотта.</p> <p>Джордж Гордон Байрон - «Песня для луддитов», «Гяур», «Паломничество Чайльд Гарольда», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа», «Манфред», «Шильонский узник», «Бронзовый век», «Дон Жуан».</p> <p>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».</p> <p>Германия. Романтизм в немецкой литературе первой четверти XIX в. представлен крупнейшими мастерами этого направления Гофманом и Тиком. С романтизма начинается и демократическое творчество великого поэта XIX в. Гейне.</p> <p>Эрнст Теодор Амадей Гофман - «Эликсиры сатаны», «Серапионовы братья», «Житейские воззрения кота Мура», «Повелитель блох», «Золотой горшок», «Неизвестное дитя», «Щелкунчик и мышинный король». Людвиг Тик - «Народные сказки Питера Лехбрехта», «Белокурый Экберт», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мир наизнанку».</p> <p>Генрих Гейне - «Романтика», «Альманзор», «Сновидения», «Гренадеры», «Валтасар», «Опять на родине», «Северное море», «Путевые картины», «Германия. Зимняя сказка».</p> <p>Франция. Художественная культура Франции начала XIX в. отражает конкретные события бурной жизни французского народа. Утверждается новое направление — романтизм.</p> <p>Франсуа Рене де Шатобриан (1768-1848) - «Сельская любовь», «Опыт о революциях», «Гений христианства», «Мученики», «Замогильные записки». Виктор Гюго (1802-1885) - «Оды и баллады», «Мария Тюдор», «Собор</p>	<p>Хронологический период: первая треть XIX в.</p> <p>Основным направлением в художественной культуре России первых десятилетий XIX в. станет романтизм. В России романтизм начал формироваться накануне Отечественной войны 1812 г. и развивался в значительной степени под ее влиянием. Сутью романтического искусства было стремление противопоставить реальной действительности обобщенный идеальный образ. Особенностью русского романтизма был ярко выраженный интерес к национальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной, свободной личности.</p> <p>Литература: В России романтизм как литературное направление сложился к 20-м гг. XIX в. У его истоков стояли Батюшков, Жуковский, последователи немецкой традиции романтизма. В России это направление развивалось в произведениях Пушкина и Лермонтова, идеалом для которых стал Байрон и его мятежный романтический герой.</p> <p>Прорыв к идеалу, порой иллюзорному или недостижимому, оборачивается неприятием повседневной жизни, этому идеалу не отвечающей. Отсюда – «романтическая ирония» по отношению к устоявшейся действительности (которую обыватель принимает всерьез), и внутренняя раздвоенность романтика, вынужденного жить в двух несовместимых мирах идеала и реальности, переходящая порой в протест не только против косной действительности, но и против божественного миропорядка («богоборческие» мотивы вслед за Байроном звучат у Лермонтова).</p> <p>В русском романтизме выделяется два направления: пассивно-созерцательный романтизм и гражданское, революционное направление романтизма.</p> <p>Основоположителем пассивно-созерцательного романтизма стал В.А. Жуковский (1783-1852). Его лирика - элегически мечтательная; произведения отражают внутренний мир человека, его мимолетные переживания. Поэзия Жуковского отличается мелодичностью, психологизмом, глубоким лиризмом («Невыразимое», «Сельское кладбище» и др.). Жуковский одним из первых профессиональных поэтов создал народную балладу в русском простонародном стиле («Людмила»). Его баллады исполнены гуманности и высокого человеческого достоинства.</p> <p>Гражданское, революционное направление романтизма сформировалось в творчестве поэтов-декабристов - К.Ф. Рылеева, В.К. Кюхельбекера, А.А. Бестужева-Марлинского. Они способствовали утверждению мысли о высоком гражданском назначении поэзии; все произведения проникнуты чувством борьбы за свободу и призывами к освобождению народа от крепостничества. Романтизм оказал влияние на раннее творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.</p> <p>В.А. Жуковский (1773-1852) – элегии «Сельское кладбище», «Славянка», «Вечер», «Море», «Невыразимое», баллады «Людмила», «Светлана», сказка «Спящая царевна».</p> <p>К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, А. И. Одоевский – поэзия, в которой преобладает тема борьбы, свободы, она проникнута оптимизмом.</p>

Парижской Богоматери», «Последний день приговоренного к смерти», «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется». **Пьер Жан Беранже** (1780-1857) - «Король Ивето», «Челобитная породистых собак», «Святые отцы», «Свадьба папы», «Старый капрал», «Безумцы», «Июльские могилы». **Жорж Санд/ Аврора Дюдеван** (1804-1876) - «Индиана», «Лелия», «Жак», «Орас», «Ян Жижка», «Консуэло», «Мельник из Анджибо», «Франсуа найденыш», «Грех господина Антуана», «Франсуа найденыш».

Изобразительное искусство:

Франция

Романтизм 1820 – 1830 гг. в искусстве Франции зарождается в борьбе с классицизмом и находит свое выражение в поисках нового эмоционального языка для раскрытия темы героизации личности, вступающей в борьбу с враждебной средой. Изобразительное искусство периода романтизма выдвинуло таких прекрасных художников как Жерико и Делакруа, утверждающих живописца как мастера героически-монументальных форм, а их картины пронизаны пафосом борьбы, верой в торжество свободы, света и добра.

Теодор Жерико (1791-1824) — основоположник романтизма во французской живописи, сумевший в полной мере выразить острое чувство конфликтности мира, драматизм явлений и сильные страсти: «*Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку*», «*Раненый кирасир, покидающий поле боя*», «*Плот Медузы*».

Эжен Делакруа (1798-1863) – яркий выразитель и глава романтизма во французском изобразительном искусстве, его картины полны пафоса и драматического накала: «*Данте и Вергилий*», «*Ладыя Данте*», «*Резня на Хиосе*», «*Свобода на баррикадах*».

Англия

В художественной культуре Англии начала XIX в. господствует романтизм как общекультурное движение. В изобразительном искусстве романтизм проявил себя в жанре пейзажа таких великих мастеров, как Констебл и Тернер.

Джон Констебл (1776-1837) – крупнейший пейзажист Англии, первым из европейских мастеров начал писать пейзажи полностью с натуры. В пейзажах Констебл стремился воплотить свое отношение к родной земле, его новаторское творчество предвосхитило искания европейского искусства в области пленэра: «*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) — крупнейший мастер английского романтизма. В своих работах виртуозно воплощает динамику противоборства природных сил, редких атмосферных эффектов: «*Виндзор, верхушки деревьев и небо*», «*Морозное утро*», «*Невольничий корабль*», «*Дождь, пар и скорость*», «*Кораблекрушение*».

Германия

Филипп Отто Рунге – один из основоположников романтизма в немецком изобразительном искусстве XIX в. В своих аллегорически-символических композициях Рунге стремился воплотить мысль о мистической одухотворенности природы; в портретах сочетал пристальное внимание к натуре с глубокой эмоциональностью: «*Автопортрет*», «*Мои родители*», «*Мы втроем*», «*Портрет детей Хюльзенбек*», «*Четыре времени суток*» — «*Утро*».

Каспар Давид Фридрих — крупнейший пейзажист немецкого романтизма: стремился передать чувство преклонения перед величием и красотой природы, свои переживания, порой полные раздумья и пессимизма: «*Горный пейзаж*», «*Пейзаж с радугой*», «*Двое, созерцающие*

А.С. Пушкин (1799-1837) - «Кавказский пленник», «Цыганы», «К морю», «Погасло древнее светило...», «Бахчисарайский фонтан».

М.Ю. Лермонтов (1814-1841) – «Черкесы», «Корсар», «Две невольницы», «Мцыри», «Демон», «Пророк», «Морская царевна», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; **Н.В. Гоголь** (1809-1852) – «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Изобразительное искусство:

Живопись.

В своих полотнах русские живописцы-романтики выразили дух свободолобия, активного действия, страстно и темпераментно взывали к проявлению гуманизма.

Актуальностью и психологизмом, небывалой экспрессией отличаются бытовые полотна русских живописцев.

Одухотворенные, меланхоличные пейзажи - попытка романтиков проникнуть в мир человека, показать, как живет и мечтается человеку в подлунном мире. Новое понимание человека, его внутреннего мира получило наибольшее выражение в романтическом портрете.

Русская романтическая живопись отличалась от зарубежной. Это определялось и исторической обстановкой и традицией.

Особенности русской романтической живописи:

просветительская идеология ослабла, но не потерпела крах, как в Европе, поэтому романтизм не был ярко выражен; романтизм развивался параллельно с классицизмом, нередко переплетаясь с ним; академическая живопись в России еще не исчерпала себя; романтизм в России не был устойчивым явлением, романтиков тянуло к академизму. Романтизм утверждает себя в первую очередь в портрете и пейзаже. К середине XIX в. романтическая традиция почти угасла.

О.А. Кипренский (1782-1836) – художник утверждает новый взгляд на человека как на внутренне независимую личность (портрет П.А. Оленина, 1813), подчеркивает романтические черты русской женщины (портрет Хвостовой, 1814), создал прекрасный портрет А.С. Пушкина (1827), а также «Портрет А.А. Челищева», «Портрет Е.И. Чаплица», «Портрет Е.П. Ростопчиной», «Портрет Евграфа Давыдова».

С.Ф. Щедрин (1791-1830) – под влиянием романтизма осуществил реформу пейзажной живописи: открыл и разработал пленэрное письмо, новое отношение к природе и натуре: «Веранда, обвитая виноградом», «Новый Рим. Замок св. Ангела», «Лунная ночь в Неаполе», «Большая гавань в Сорренто».

В.А. Тропинин (1776-1857) стремился к живой непринужденной характеристике человека, выраженной через его портрет - «Портрет сына» (1818), «Портрет А.С.Пушкина» (1827), «Автопортрет» (1846) поражают не портретным сходством с оригиналами, а необыкновенно тонким проникновением во внутренний мир человека.

О.А. Орловский (1777-1832) - выдающийся портретист, сильный характер и романтический пафос сближали его с поколением русских людей периода наполеоновских войн: "Автопортрет в красном плаще" (1809) и "Автопортрет в черкеске" (ок. 1820), "Бивуак казаков" (1809).

К.П. Брюллов (1799-1852) – гений компромисса между идеалами классической школы и нововведениями романтизма в русской живописи: «Последний день Помпеи» - трагический «налет», впервые в качестве героя на широком историческом фоне представлен народ, хотя и в идеализированном виде). Брюллов - блестящий мастер парадных портретов ("Всадница", 1832). «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Портрет

луну», «Гибель Надежды во льдах», «Теченский алтарь».

Скульптура

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

Пьера Жана Давида из Анжера (1788—1856) – бюст Паганини, Гюго (скульптурные портреты отличаются подчеркнута 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).

Музыка.

Германия. XIX в. – эпоха наибольшего расцвета немецкой романтической школы, начало которой положил Бетховен. Мендельсон был одним из наиболее влиятельных композиторов XIX в. – им написано ок. 120 произведений; музыкальное наследие Шумана – 148 произведений. Создателями романтической оперы были Вебер и Вагнер.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827): 3-я симфония, «Героическая симфония», увертюры к «Кориолану», «Эгмонт», «Фиделио», «Торжественная месса», «Песни Миньоны», «Христос на Елеонской горе», «Пламя весталки», 5-я и 9-я симфонии на текст оды «К радости», «Аппассионата».

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809—1847): «Свадьба Камахо», «Павел», «Илья», «Сон в летнюю ночь», «Аталия», «Эдип в Колоне», «Песнь без слов», «Гебриды», «Морская тишь», «Прекрасная Мел узина», «Шотландская» симфония.

Роберт Александр Шуман (1810—1856): «Генофера», «Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана», «Паломничество Розы», «Любовь и жизнь женщины», «Рай и Пери», «Симфонические этюды», «Манфред», «Любовь поэта», «Песенный круг».

Карл Мария фон Вебер (1786-1826): «Сила любви», «Эврианта», «Оберон», «Приглашение к танцу», «Концертштюк», «Вольный стрелок».

Рихард Вагнер (1813—1883): «Риенци», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Парсифаль», «Кольцо Нибелунга», «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов», «Опера и драма».

Романтическое направление в *Европейской музыке* богато выдающимися дарованиями: **Франц Шуберт** (1797-1828), **Гектор Берлиоз** (1803-1869), **Ференц Лист** (1811-1886), **Фредерик Шопен** (1810-1849), **Джузеппе Верди** (1813-1901) – «Риголетто», «Травиата», «Аида».

Архитектура. Распространение идей романтизма в европейской архитектуре первой пол. XIX в. сказалось на облике жилых домов, общественных и дворцовых зданий, ратуш и театров, где использовались художественные формы прошлых стилей. Романтизм в архитектуре был

Ю.П. Самойловой с Амацилией Паччини» (1839-1840), «Портрет Н.В. Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840).

Скульптура.

Б.И. Орловский – в первых работах 1820-х гг. «Парис», «Сатир», «Сатир и вакханка» - плавные силуэты, замороженные, гипнотические жесты, нежная моделировка форм, создающая эффект зыбкой, скользящей светотени. Мир античных образов предстает в романтическом аспекте, словно увиденный сквозь дымку меланхолической грезы. Это – идиллическое, интимное и, одновременно, эстетизированное понимание античности, которое заявляло о себе и в творчестве **Ф. Толстого**.

Музыка

Для романтизма выражение внутреннего мира человека важнее, чем изображение внешнего, объективного мира, поэтому «главным» романтическим искусством стала музыка. Романтическим было творчество Алябьева, молодого Глинки и др. русских композиторов. Романтики нашли музыкальные средства выражения тонких душевных движений, а с другой стороны – обогатили «изобразительные», «живописные» возможности своего искусства, что было связано с развитием программной музыки. Они создали шедевры в жанрах лирического романса, баллады, фортепианной миниатюры, которые не занимали такого места в творчестве композиторов прошлого.

Многовековое народное творчество создало основу для развития национальной музыкальной школы. Сочетание народных мотивов с романтизмом обусловило появление русского романса (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А. Л. Гурилев).

Музыка первой половины XIX в., опираясь на лучшие традиции народности и демократизма, испытала на себе сильное воздействие эпохи 1812 г.. Композиторы стали чаще обращаться к героико-патриотическим, национальным сюжетам (опера К.А. Кавоса "Иван Сусанин", 1815). Видным представителем романтизма в музыке был А.Н. Верстовский (1799-1862). Постановка наиболее известной его оперы "Аскольдова могила", созданной на либретто М.Н. Загоскина, состоялась в 1835 г.

Творчество великого русского композитора **М.И. Глинки** - начало новой эпохи развития музыкального искусства. Глинка явился истинным певцом русского народа. Романтизмом наполнены баллады и романсы композитора на стихи русских поэтов. Их художественное совершенство, полное и гармоничное слияние музыки и текста, зримость, живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм делают романсы Глинки непревзойденными образцами музыкального творчества ("Ночной смотр", "Сомнение", "Я помню чудное мгновенье", "Вальс-фантазия"). Глинка также является реалистом, основоположником русской музыкальной симфонической школы ("Камаринская"), в которой проявились лучшие черты русской реалистической музыки, соединенные с яркими чертами романтического мироощущения: могучей страстностью, мятежностью духа, свободным полетом фантазии, силой и яркостью музыкального колорита.

Архитектура. 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: русско-византийские мотивы (Большой Кремлёвский дворец в

обращён к стилистическим формам средневекового зодчества (романского, готического), что позже приведет к утверждению эклектики, соединяющей элементы разных стилей. Неоготика: Здание Парламента в Лондоне, арх. Чарлз Бэрри и Огастес Пьюджин, 1836 - 1865 гг.

Москве, 1839—1849 гг., арх. К.А. Тон), готические формы (капелла в парке Александрия, г. Петродворец, 1831—1834 гг., арх. К.Ф. Шинкель) и др.



Ил.49. Романтизм:
Франсуа Рюд.
Выступление
добровольцев в 1792
г. (Марсельеза), 1833-
1836 гг. Рельеф
триумфальной арки
на площади Шарля де
Голля в Париже.

Скульптура,
рельеф.



Ил.54. П.К. Клодт.
Скульптурная группа
«Укрощение коней».
1841 – 1850 гг.
Санкт-Петербург,
Россия.



Ил.56.
Романтизм:
Теодор Жерико.
Раненый
кирасир,
покидающий
поле боя. 1814
г.

Живопись



Ил.84.
Романтизм:
Кипренский О.А.
Портрет Е.В.
Давыдова. 1809 г.
ГРМ

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 А. де Тулуз-Лотрек. Танец в Мулен-Руж, 1890 г. (конец 19 века)
Илл. 2 Э. Дега. Певица с перчаткой, 1878 (конец 19 века)
Илл. 3 П. О. Ренуар. В Ложе, 1874 г. (2-я половина 19 века)

- 2 Тулуз-Лотрек акцентирует бурлеск, яркость, стремительность театрального представления, танца в знаменитом Мулен-Руж. Тулуз-Лотрек обнажает неприглядную изнанку жизни, изображая актрис, вынужденных подрабатывать проституцией. Дега, изображая певицу, использует свое яркое открытие – ракурс, который лишь в начале 20 века станут применять авангардные фотографы. Ренуар изображает не только театральное представление, а даму, театралку, сидящую в ложе и смотрящую на зрителя, то есть на того, кто в этот момент привлек ее внимание в соседней ложе.

- 3 Театр был столь любим художниками конца XIX – начала XX вв. по нескольким причинам. Во-первых, многих захватывала красочная театральная, шумная жизнь, представления, костюмы, пластика актеров. Во-вторых, театр и особенно театральные кабаре был весьма неоднозначным местом, куда часто приходили клиенты в поисках девушек на ночь. Тем самым художников привлекала именно эта неоднозначность, амбивалентность образа театра.

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития реализма в Западной Европе и России в XIX в.	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: XIX в. (с 20 – 30-х гг. – 2-я пол. XIX в.)</p> <p>Реализм (от лат. «вещественный, «действительный») – направление и метод в художественном творчестве, основанный на правдивом отображении действительности. Реализм предполагает правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах. Реализм показывает обусловленность характера и судьбы человека объективными социально-историческими причинами.</p> <p>Литература: Реализм подвергает художественному анализу общественно-историческую ситуацию (эпохи капитализма) и показывает эту ситуацию как силу, влияющую, формирующую, изменяющую характер, ценности, судьбу человека (поэтому персонаж реалистического произведения – это всегда определенный социальный тип). В результате формировалась преимущественно негативная оценка общественной атмосферы, как несправедливой, бесперспективной, что выразилось в «критическом реализме» XIX в.</p> <p>Англия. С середины XIX в. получает развитие литература реалистического направления, выраженная в творчестве Диккенса и Теккерея.</p> <p>Джейн Остин (1775-1817) – «Здравый смысл и чувствительность», «Мэнсфилд парк», «Эмма», «Гордость и предубеждения».</p> <p>Чарльз Диккенс (1812-1870) - «Очерки Боза», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Холодный дом».</p> <p>Уильям Теккерей (1811-1863) - «Книга снобов», «Ярмарка тщеславия», «Карьера Барри Линдона», «Виргинцы», «Ньюкомы».</p> <p>Франция. К концу 1830-х гг. во французской литературе происходит быстрое возрастание реалистических тенденций. Реализм становится главной чертой в творчестве Стендаля, Бальзака, Мериме и Флобера, а вскоре и главным направлением всей французской литературы.</p> <p>Стендаль (1783-1842) - «Жизнь Наполеона», «Арманс», «Красное и черное», «Пармская обитель», «О любви», «Расин и Шекспир», «Итальянские хроники», «Воспоминания эгоиста».</p> <p>Оноре де Бальзак (1799-1850) - «Жан Луи», «Последняя фея», «Шуаны», «Гобсек», «Неведомый шедевр», «Человеческая комедия», «Шагреневая кожа».</p> <p>Проспер Мериме (1803-1870) - «Кромвель», «Театр Клары Гасуль», «Жакерия», «Этрусская ваза», «Партия в триктрак», «Мозаика», «Кармен», «Двойная ошибка», «Голубая комната».</p> <p>Гюстав Флобер (1821-1880) - «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», «Искушение св. Антония», «Иордиада», «Три повести», «Саламбо», «Кандидат», «Простое сердце».</p> <p>Изобразительное искусство: Понятие «реализм» в изобразительном искусстве включает в себя метод «изображение жизни в формах самой жизни», однако реалист не копирует действительность, а создает художественный образ, трансформируя ее. В произведениях ошутимо стремление к зрительному правдоподобию,</p>	<p>Хронологический период: середина и 2-я пол. XIX в.</p> <p>Литература: Во второй четверти XIX в. зарождается русский реализм, характеризующийся отражением реальной жизни различных социальных слоев России, истинной народностью, широкой постановкой социальных и нравственных проблем.</p> <p>1-я пол XIX в.: А.С. Грибоедов (1795-1829) - «Горе от ума».</p> <p>А.С. Пушкин (1799-1837) - «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «История села Горюхина», «История Пугачевского бунта».</p> <p>М.Ю. Лермонтов (1814-1841) - «На смерть поэта», «Герой нашего времени».</p> <p>Н.В. Гоголь (1809-1852) - «Мертвые души», «Ревизор», сборник повестей «Миргород», «Шинель».</p> <p>2-я пол. XIX в. – основное художественное направление – критический реализм, тесно связанный с идейными исканиями эпохи. В литературе - яркое отображение социальных проблем, дух обличительства, критическое отношение к действительности, попытки найти пути борьбы с общественным злом (через нравственное усовершенствование человека или активную борьбу). Русскую литературу отличали демократизм, любовь к простому человеку, стремление помочь ему освободиться от векового угнетения.</p> <p>Н.Г. Чернышевский (1828-1889) – «Что делать?», «Пролог».</p> <p>И.С. Тургенев (1818-1883) – «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин».</p> <p>Ф.М. Достоевский (1821-1881) – «Идиот», "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", «Бесы», «Униженные и оскорбленные».</p> <p>Н.А. Некрасов (1821-1877/78) - поэмы «Коробейники», «Мороз, красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо».</p> <p>Л.Н. Толстой (1828-1910) – «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Война и мир»; «Анна Каренина», «Воскресение».</p> <p>Салтыков-Щедрин – «История одного города», «Сказки», «Губернские очерки», «Господа Головлевы».</p> <p>Гончаров – «Обыкновенная история», «Обрыв», «Обломов».</p> <p>Н.С. Лесков – «Соборяне», «На ножах», «Захудалый род», «Левша», «Однодум», «Очарованный странник».</p> <p>А.Н. Островский – пьесы «Свои люди – сочтемся!», «Доходное место», «Горячее сердце», «Бесприданница», «Лес»; драма «Гроза».</p> <p>А.П. Чехов (1860-1904) – «Письмо ученому соседу», «Моя жизнь», «Мужики», «Дом с мезонином», «Палата № 6», «Дама с собачкой», «Невеста»</p> <p>А.М. Горький (1868-1936)– «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Девушка и смерть», «Песнь о Соколе», «Буревестник», «Враги», «Мать».</p> <p>И.А. Бунин - «Танька», «На край земли», «Деревня», «Суходол».</p> <p>А.И. Куприн – «Олеся», «Молох», «Поединок».</p> <p>Изобразительное искусство: Живопись. Реалистические тенденции развивались вне стен Академии художеств. В 1-й пол XIX в. рождается бытовой жанр (изображение жизни крестьян и</p>

имеющему как сильные стороны (убедительность, правдивость, полнокровность), так и слабые (излишняя зависимость от природы, нарочитая иллюстративность сюжетных картин).

Франция. Середина XIX в.

Жанровая живопись:

Жан Дезире Постав Курбе - «Послеобеденный отдых в Орнате», «Похороны в Орнате», «Дробильщики камней», «Встреча», «Хижина в горах».

Жан Франсуа Милле - «Сеятель», «Человек с мотыгой», «Сборищицы 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», «Деревья на берегу реки Узасы».

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».

Музыка.

Реализм связан с программной музыкой, с психологически выразительными музыкальными характеристиками персонажей и сюжетными коллизиями в опере. Под реализмом в музыке понимают правдивую передачу настроений, самоощущения человека в обществе, в мире, доступность и выразительность мелодического языка.

Реалистическое направление в оперном искусстве нашло выражение в творчестве Д. Верди, Ж. Бизе, Д. Пуччини.

Джузеппе Верди (1813 - 1901) - итальянский композитор. Его оперы 40-х гг. XIX в. насыщены героическим пафосом, он передает в музыке драмы людей в конкретной исторической и социальной обстановке («Навуходоносор», «Жанна д'Арк», «Дон Карлос»).

Жорж Бизе (1838 -1875) - французский композитор. Творчество Бизе стало вершиной французского оперного реализма второй половины XIX в. Его музыка связана с лучшими традициями французской классики и национального фольклора. Большую известность получили его оперы «Пертская красавица» и «Искатели жемчуга». Высочайшее достижение Бизе - опера «Кармен» по повести П. Мериме.

Джакомо Пуччини (1858 - 1924) - итальянский композитор. Важнейшими чертами творчества Пуччини были острые драматические коллизии сюжета, сценичность, ариозно-мелодический стиль. Он прославился операми «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй».

демократических кругов общества, пейзажи, интерьеры и натюрморты).

А.Г. Венецианов (1780-1847) - «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Захарка», «Гумно».

Венециановская школа: Н.С. Крылов, Е.Ф. Крендовский, Л.К. Плахов, Г.В. Сорока.

Арзамасская школа: А.В. Ступин – развитие демократической жанровой живописи.

В.Г. Перов - «Сельский крестный ход на пасхе», «Проводы покойника», «Тройка».

Критический реализм

П.А. Федотов - «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!».

Передвижничество – ведущее направление в искусстве второй половины XIX в.

«Товарищество передвижных художественных выставок (1871 г.): И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, Н.Н. Ге и др.

Н.А. Ярошенко - «Курсистка», «Студент», «Кочегар».

И.Е. Репин - «Бурлаки на Волге», портрет М.П. Мусоргского, «Не ждали», «Арест пропагандиста», «Иван Грозный и сын его Иван».

Н.Н. Ге - «Петр I допрашивает царевича Алексея».

В.И. Суриков - «Утро стрелецкой казни»; «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове».

Пейзажи: **Ф.А. Васильев, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов.**

Скульптура. Во второй половине XIX в. - реалистические традиции. Большую роль в развитии русской реалистической скульптуры сыграл М.М. Антокольский (1843-1902) - «Иван Грозный», «Петр I», «Нестор-летописец», «Ярослав Мудрый».

А.М. Опекушин (1838-1923) - памятник А.С. Пушкину в Москве.

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

Музыка.

Композиторы вводят в свои произведения бытовые сюжеты и народные песенные мелодии. Для их творчества характерны принципами реализма и народности, большая социальная, драматическая напряженность, горячее сочувствие к простым людям, стремление передать в музыке «правду жизни», национальный характер. Они широко использовали музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы, в их творчестве наиболее полно проявились национальный дух, уважение к народным песенным мелодиям.

М.И. Глинка (1804-1857) - возникновение русской музыкальной классики, национальной школы, в его творчестве искусно переплетались классические каноны европейской музыкальной культуры с русскими народными мелодиями: оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», романсы, этюды, хоры и струнные квартеты.

А.С. Даргомыжский (1813-1869) - опера «Русалка» (1856), опера «Каменный гость». Творческое объединение композиторов **«Могучая кучка»** - М.А. Балакирев (1836/37-1910), Ц.А. Кюи (1835-1918), А.П. Бородин (1833-1887), Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908), М.П. Мусоргский (1839-1881) - «Борис Годунов», «Хованщина»). Выдающиеся достижения русской музыки связаны с именем П.И. **Чайковского** (1840-1893) - национальная и глубоко народная музыка: балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; симфонии, романсы, симфонические поэмы, музыкальный цикл «Времена года» и др.



Ил.71. Реализм:
Шарль Франсуа Добиньи.
Жатва. 1851 г. Музей Орсе, Париж.

Живопись



Ил.82. Реализм: Шишкин, И. И.. Рожь. 1878 г.
Государственная Третьяковская галерея.



Ил.75. Реализм: Курбе Гюстав. Похороны в Орнане.
1849—1850 гг. Музей Орсе, Париж.

Живопись



Ил.81. Реализм: В.Г. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. 1861 г. ГТГ, Москва.



Ил.76. Реализм: Ж.-Ф. Милле Человек с мотыгой.
1860—1862 гг. Музей Гетти, Лос-Анджелес.

Живопись



Ил.72. Реализм: И.Е. Репин. Бурлаки на Волге. 1870—
1873 гг. ГРМ, Санкт-Петербург.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 В. Ван Гог. Ночное кафе в Арле, 1888 (2-я половина 19 в.)
 Илл. 2 К. Писсаро. Бульвар Монмартр ночью, 1897 г. (конец 19 века)
 Илл. 3 Я. Вермеер. Улочка Дельфта, 1650-е гг. (середина 17 века)

- 2 Ван Гог изобразил ночное кафе в Арле, городе куда он переехал и где начался самый плодородный период его творчества. Он пастозно трактует пейзаж, уделяя особое внимание цветовым сочетаниям. Камиль Писсаро живописал ночной бульвар Монмартр в традиционной импрессионистской манере. Ян Вермеер создал удивительно тихий, неподвижный и точный портрет улочки Дельфта.

- 3 Илл. 1 Постимпрессионизм
 Илл. 2 Импрессионизм
 Илл. 3 Внестилевая линия (возможный вариант – реализм)

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития импрессионизма в Западной Европе и России	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: последняя треть XIX в.</p> <p>Импрессионизм (от фр. «впечатление») – художественное направление в искусстве, возникшее и достигшее расцвета во Франции в 1860 – нач. 1880-х гг. Импрессионисты утверждали новое видение мира, основанное на непосредственном зрительном впечатлении, наблюдении природы. В их полотнах мир предстает в вечном движении, природа – многоликой и прекрасной в бесконечных превращениях. Главное внимание они сосредоточили на цвете и свете как наиболее изменчивых и переходящих элементах реального мира. Этим объясняется и их повышенный интерес к явлениям световоздушной среды, различным состояниям атмосферы, цветовым проблемам, к изучению взаимосвязи соседствующих тонов, закону рефлексов, открытие «цветных» теней, отказ от сюжета в традиционном смысле в пользу мотива природы. Новые задачи вызвали к жизни целую систему новых живописных приемов: работа на открытом воздухе, создание серии произведений на один сюжет, подчеркнутая случайность композиционного решения, отсутствие четкого контура и др. Импрессионисты создали живописную систему, которая отличается разложением сложных тонов на чистые цвета и взаимопроникновением четких, отдельных мазков чистого цвета, как бы смешивающихся в глазу зрителя, светлой и яркой цветовой гаммой. Картина становится отдельным кадром, фрагментом подвижного мира.</p> <p>Изобразительное искусство: Одним из создателей нового течения в искусстве стал Э. Мане, восставший против официального академического искусства. Название «импрессионизм» возникло после выставки 1874 г., на которой экспонировалась картина К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце». В пору зрелости импрессионизма (70-е – 1-я пол. 80-х гг. XIX в.) его представляла группа художников – К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей, Б. Моризо и др., объединившихся для борьбы за обновление искусства и преодоления академизма и организовавших с этой целью в 1874 – 1886 гг. восемь выставок. Художники выработали последовательную систему пленэра, создали ощущение сверхающего солнечного света и растворения форм в вибрации света и воздуха, утверждали красоту повседневной действительности, простых мотивов,, передавали современную жизнь в ее естественности и во всем богатстве красок и изменчивости. Импрессионисты впервые создали многогранную картину повседневной жизни современного города, запечатлели своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быта, труда, развлечений. В пейзажах импрессионистов простой, будничныи мотив преобразуется всепроникающим, подвижным солнечным светом, вносящим в картину ощущение праздничности. Объемные формы как бы растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке, дематериализуются, обретаюи зыбкость очертаний: игра разнообразных мазков, пастозных и жидких, придает красочному слою трепетность, рельефность; тем самым создается своеобразное ощущение незаконченности, формирования образа на глазах у созерцающего полотна человека.</p> <p>Живопись. Эдуар Мане (1832 – 1883) — «Завтрак на траве», «Олимпия», «Казнь императора Максимилиана», «Завтрак</p>	<p>Хронологический период: конец XIX – начало XX в.</p> <p>Изобразительное искусство: Живопись. Художники овладевают эффектами пленэрного письма, близко подводящего их живопись к импрессионизму. Наиболее ярким представителем русского импрессионизма является К. Коровин. В пейзажах «Парижские огни» он вплотную смыкается с французскими импрессионистами. Тема жизни большого города, преднамеренная фрагментарность композиции с выбором необычной точки зрения резко сверху, отрывистый мазок, контуры, словно размытые дождем или как бы дрожащие в воздухе, пронизанным уличным гулом, – все это типичные приметы импрессионистического пейзажа. Отличие – в повышенной интенсивности цвета, в стихийной импульсивности мазка, в общей «взбудораженности», приподнятости эмоционального тона.</p> <p>Коровин Константин Алексеевич – «Астры и помидоры», «Бумажные фонари», «В лодке», «За чайным столом», «Зима», «Зима в Лапландии», «Кафе в Ялте Летом», «Морской берег в Дьеппе. Этюд», «Москворецкий мост», «Мостик», «На даче», «На юге Франции», «Настурции Париж», «Бульвар Капуцинок», «Парижское кафе», «Портрет артиста Ф.И. Шаляпина», «Портрет артистки Т.С. Любатович», «Портрет хористки», «Пристань в Гурзуфе», «Пристань в Крыму», «Розы и фиалки», «Рыбы, вино и фрукты», «Севастополь. Рыбачья бухта», «Северная идиллия», «У балкона. Испанки Леонора и Ампара».</p> <p>Серов Валентин Александрович (1865 - 1911) – «Архангельский порт», «Девочка с персиками», «Портрет В.С. Мамонтовой», «Девушка, освещенная солнцем», «Портрет М.Я. Симонович», «Дети», «Заросший пруд. Домотканово», «Зима в Абрамцево. Этюд», «Зимой», «Купание лошади», «Летом. Портрет О.Ф. Серовой», «Мика Морозов», «Набережная Скъявони в Венеции. Этюд», «Октябрь. Домотканово», «Открытое окно. Сирень. Этюд», «Площадь Святого Марка в Венеции. Этюд», «Поморы. Этюд», «Портрет Н.Я. Дервиз с ребенком», «Портрет художника К.А. Коровина», «Портрет М.Я. Львовой», «Прудик. Абрамцево. Этюд», «Старая баня в Домотканове», «Стригуны на водопое. Домотканово», «У окна. Портрет О.Ф. Трубниковой», «Яблоки на листьях».</p> <p>Грбарь Игорь Эммануилович – «Белая зима. Грачиные гнезда», «Березовая аллея», «За самоваром», «Зимнее утро», «Иней», «Луч солнца. Этюд», «Мартовский снег», «На озере», «Неприбранный стол», «Павильон в Кузьминках», «Послеобеденный чай», «Роскошный иней», «Сентябрьский снег», «Сирень и незабудки», «Угасающий день», «Утренний чай (В аллее)», «Февральская лазурь», «Хризантемы», «Цветы и фрукты на рояле», «Яблоки».</p> <p>Юон Константин Федорович (1875 - 1958) – «Весенний день. Успенский собор», «Весенний солнечный день. Сергиев Посад», «Весна в Троицкой лавре», «Волшебница зима (Лигачево, Московской губернии)», «Голубой куст», «Зима (Черные березы). Сергиев Посад», «Зимнее солнце. Лигачево», «Зимний солнечный день. Лигачево», «К Троице», «Конец зимы. Полдень. Лигачево», «Мартовское солнце», «Праздничный день», «Троицкая лавра зимой».</p> <p>Ларионов, Михаил Федорович (1881 - 1964) – ранний период творчества: «Весенний сад», «Сад весной</p>

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», «Проезда скаковых лошадей», «Гладильщицы», «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 Лувесьене», «Наводнение в Марли», «Опушка леса в Фонтенбло».

Скульптура

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 натуры, придать пластике живописную аморфность и текучесть, добиться впечатления мягкости объёмов и световой восприимчивости фактуры. Часто работал в воске. Произведения: «Золотой век», «Смеющаяся девочка», «Материнство», «Женщина под вуалью».

Музыка:

Импрессионизм в музыке – стремление передать музыкальными средствами мимолетные настроения, зафиксировать оттенки психологических состояний, вызванных созерцанием внешнего мира. Это направление привело к усилению красочности, обогащению выразительных средств, особенно в области гармонии и оркестрового колорита. Окружающий мир раскрывается в музыкальном импрессионизме сквозь призму тончайших ассоциаций, едва уловимых ощущений. Эти черты сближают импрессионизм в музыке с другим художественным течением рубежа XIX и XX вв. – литературным символизмом. Музыкальный импрессионизм нашел выражение в творчестве Дебюсси и его последователей.

Клод Дебюсси (1862 – 1918) – французский композитор, пианист и дирижер, основоположник музыкального импрессионизма. В его творчество на первый план выходит гармония, а не мелодия, важная роль отводилась красочности звучания оркестра; главными стали нюансы звучания, которые, как в живописи, отражали оттенки настроений, чувств и впечатлений: прелюдия «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны («Облака», «Празднества», «Сирень»)), «Море», опера «Пеллеас и Мелизанда».

Морис Равель (1875-1937) – в его творчестве импрессионизм получил самостоятельную трактовку: фортепианные произведения «Игра воды», циклы

(Весенний пейзаж)», «Сирень», «Розовый куст после дождя», «Рыбы при закате», «Цветущие яблони».

Скульптура. Скульптурные образы стали мыслиться по аналогии с живописной картиной. Характерные особенности импрессионистического метода в скульптуре: особая техника лепки – вся масса скульптурного материала одухотворена и приведена в движение нервным, быстрым, как бы мимолетным прикосновением пальцев, оставляющих на поверхности формы живописные мазки, образующие непрерывный, пульсирующий ритм; вследствие этой специфической «взрыхленности» фактуры скульптурная форма воспринимается как бы овеванной воздухом; свет, рассыпаясь бликами по бугристой поверхности, активизирует взаимодействие скульптуры с окружающей средой; при этом мастер не позволяет скульптурной форме сделаться аморфной – у нее всегда осязателен крепкий костяк, остов формы. В России импрессионизм в скульптуре нашел воплощение в творчестве П. Трубецкого и А. Голубкиной.

Трубецкий Павел Петрович (1866—1938) — один из основоположников импрессионизма в русской скульптуре, в своих произведениях стремился к жизненной непосредственности образа. Схватывая движение, жест, характер модели, скульптор запечатлевал ее в быстрых пластичных набросках. Исполненные в технике лепки экспрессивными раздельными мазками, сохраняющими часто отпечаток пальцев мастера на сырой глине, его творения отличаются живописными светотеневыми эффектами и выразительностью фактуры: «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 Анна Семеновна (1864-1927) - неоднократно посещала Париж, где занималась в академии Коларосси (1895—96), работала в собственной мастерской (1897—98); пользовалась советами О. Родена. Импрессионистическая текучесть форм, богатство светотеневых контрастов, особенно характерные для ранних произведений, сосуществуют в её творчестве с поисками большей конструктивности и пластической ясности форм: «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.

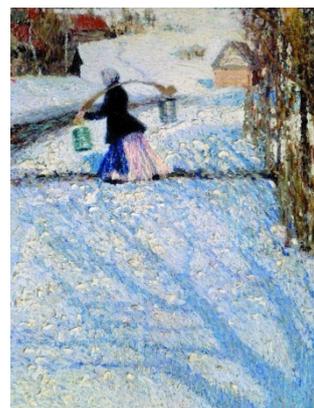
Музыка:

А.Н. Скрябин (1872-1915) – его музыка связана с влиянием позднего романтизма и импрессионизма. Он стремился сложные философские идеи заключить в систему образов-символов, передать в музыке душевный порыв, томление, восторг. Скрябин владел мастерством написания миниатюры и доказал, что масштабность содержания не зависит от его размера и формы. Творческое наследие - фортепианная и симфоническая музыка: сонаты и поэмы («Поэма томление», «Поэма экстаза», «Прометей»).



Ил.77.
Импрессионизм: Клод Моне.
Дама с зонтиком. 1875 г. Национальная галерея искусства, Вашингтон.

Живопись



Ил.79. Импрессионизм: Грабарь И.Э.
Мартовский снег. 1904 г.



Ил.47. Импрессионизм: Огюст Роден. Вечная весна. 1900 г. Мрамор. Музей Родена, Париж

Скульптура,
рельеф,
резьба



Ил.52. Импрессионизм: Трубецкой П.П.
«Девочка с собакой («Друзья»)», 1901 г. Бронза.
ГРМ, Санкт-Петербург.



Ил.45. Импрессионизм:
Огюст Роден.
Адам.1880-1881 гг.
Бронза.

Скульптура,
рельеф,
резьба



Ил. 43. Импрессионизм:
Голубкина А.С. Идущий человек.
1903 г.

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 П. П. Рубенс «Персей и Андромеда», 1620-1621 гг. (1-я половина 17 века)
Илл. 2 Рембрандт. Даная, 1636 г. (1-я половина 17 века)
Илл. 3 Рембрандт. Похищение Ганимеда, 1635 (1-я половина 17 века)

- 2 История о Персее и Андромеде (№1) отражает античный миф о том, как греческий герой Персей – победитель Медузы Горгоны – одержал также победу над морским чудовищем, которое требовало принести себе в жертву прекрасную Андромеду. Девушка была прикована к скале, но чудовище не смогло ее поглотить, так как Персей, поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, обратил его в каменную скалу посредством головы Медузы Горгоны.
На второй картине Рембрандт изобразил миф о Данае, к которой явился Зевс, плененный ее красотой, в виде золотого дождя.
Рембрандт изображает момент похищения Зевсом, очарованным красотой юноши Ганимеда, на Олимп. Зевс при этом обратился в орла, который был одним из его символов.

- 3 В Эрмитаже находятся: № 1 П. П. Рубенс «Персей и Андромеда» и № 2 – Рембрандт. Даная

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития западноевропейского и русского изобразительного искусства первой половины XX в.	
Западноевропейское искусство	Русское искусство
<p>Хронологический период: первая половина XX в.</p> <p>Модернизм (фр. <i>moderne</i> – современный) – стилевое направление в искусстве начала XX вв., противопоставившее себя традиционализму как единое «искусство современности». Модернизм представляет собой совокупность целого ряда направлений, сложившихся в искусстве XX в. Условными временными рамками существования модернизма (точные временные рамки этого явления определить тяжело именно в силу его неоднородности) можно считать период с 1907 г. (возникновение кубизма) по 60-е гг. XX в. (начало постмодернизма). Основные центры – Франция, Германия, Италия.</p> <p>Модернизм как явление культуры XX в. объединил множество идейно-художественных направлений (кубизм, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, абстракционизм), отошедших от традиций внешнего подобия и утверждавших новый подход к изображению социального бытия. Модернизм открыл и освоил многие новые художественные средства (поток сознания, коллаж, ассоциативный монтаж и др.), оказавшие существенное влияние на последующее развитие эстетики. Большое внимание на практику модернизма оказали идеи иррационалистического волюнтаризма А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, учение об интуиции А. Бергсона и Н. Лосского, психоанализ З. Фрейда и К. Юнга, экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра и А. Камю, теория социальной философии Франкфуртской школы Т. Адорно и Г. Маркузе.</p> <p style="text-align: center;">Фовизм</p> <p>Фовизм (от <i>les fauves</i> – дикий) - направление получило название за резкое противопоставление цветов и упрощенность форм (выставка в Париже 1905 г.). Характерно: свое понимание соотношения пятен чистого цвета, сведенных к контуру лаконичным рисунком; простой, «по-детски» линейный ритм; повышенная интенсивность, яркость и сила цвета.</p> <p>Анри Матисс (1869-1954)– «Танец», «Музыка», Красные рыбы.</p> <p>Рауль Дюфи – «Лодка на сене», «Лужайка ипподрома».</p> <p>Альбер Марке – «Мост Сен-Мишель в Париже», «Дождливый день в Париже. Нотр-Дам», «Кулание».</p> <p>Морис де Вламинк – «Цирк», «Наводнение в Ирви».</p> <p>Жорж Руо – «Распятие», «Христос среди насмешников», «Клоуны».</p> <p>Андре Дерен – «Темза у Лондонского моста», «Субботный день».</p> <p style="text-align: center;">Экспрессионизм</p> <p>Экспрессионизм (лат. <i>expression</i> — выражение) сложился в Германии (идеолог Кирхнер). Начало экспрессионизма: организация в 1905 г. в Дрездене объединения «Мост» студентами Высшего технического училища Э.Л. Кирхнером, Э. Хеккелем и К. Шмидт-Ротлуфом; к ним примкнули М. Пехштейн, Ван Донген Э. Нольде. В творчестве – выразить драматическую подавленность человека в мире: в геометрически упрощенных формах, через полный отказ от передачи пространства в живописи, построенной на цельных несгармонизированных тонах, на деформации, остром рисунке и внешней эмоциональности. 1906 – 1912 г. – выставки в Дрездене и Кельне.</p> <p>В 1910 г. – альманах «Синий всадник», 1911 – выставка, положившая начало второму объединению экспрессионистов «Синий всадник» (1911-1914). Его главными фигурами были Василий Кандинский и Франц Марк; примкнули Макке, Кампендонг, Клее, Кубин, Кокошка, Клее. К началу первой</p>	<p>Хронологический период: первая половина XX в.</p> <p>Модернизм станет основным направлением в художественной культуре России с начала XX вв. С 1930-х г. авангардные опыты будут прерваны и утвердятся соцреализм. Особенность развития России рубежа XIX-XX вв. – нарастание кризисных и революционных процессов; в условиях поляризации общественных сил - вопросы о месте и роли искусства в жизни, способности его стать достоянием масс. Конец XIX в. стал началом кризиса передвижничества, и хотя традиции критического отношения искусства к действительности не исчезают, они трансформируются, приобретая форму поисков гармонии и красоты не в окружающем мире, а во вне его. Сознание, что красота «не от мира сего», что она творится за счет внутренних ресурсов искусства и фантазии, отражалось в тяготении к сказочным, аллегорическим или мифологическим сюжетам, в структуре художественной формы, переводившей образы реальности в область фольклорных представлений, воспоминаний о прошлом или предощущений будущего.</p> <p>Переломный характер эпохи выразился во внутренней конфликтности развития искусства, что выразилось в нарастающем темпе художественной эволюции, калейдоскопе сменяющих друг друга группировок и эстетических платформ. Этому способствовала и невероятно возросшая выставочная деятельность, и обилие изданий, посвященных вопросам изобразительного искусства. Устраиваются совместные выставки с западноевропейскими художниками, молодые русские художники учатся в частных европейских школах и студиях, что способствовало расширению контактов русского искусства с современным зарубежным. Деятельность объединений художников - «Мир искусства» (Петербург), «Союз русских художников» (Москва), «Мамонтовский кружок» (подмосковное Абрамцево) явилась важным фактором развития искусства. Наблюдается стремление к возрождению народного творчества, ориентация на театральное-декоративное и декоративно-прикладное искусство, воссозданию народного духа в современном искусстве.</p> <p style="text-align: center;">Живопись - новаторские искания:</p> <p>В.М. Васнецов (1848-1926) - «Снегурочка», «Богатыри», «Аленушка».</p> <p>М.В. Нестеров (1862-1942) – «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею».</p> <p>И.И. Левитан (1860-1900) – новый шаг на пути овладения эффектами пленэрного письма, близко подводящего его живопись к импрессионизму - «Золотая осень», «Март», «Владимирка», «Над вечным покоем», «Озеро».</p> <p>К.А. Коровин (1861-1939) – наиболее яркий представитель русского импрессионизма – «Зимой», «У балкона», «Париж. Бульвар Капуцинок», «Рыбы, вино и фрукты».</p> <p>В.А. Серов (1865-1911) – поворот к «реализму поэтическому», «прекрасная и счастливая живопись» - «Девочка с персиками», «Девушка, освященная солнцем», «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Портрет И.А. Морозова», «Портрет М.Н. Ермоловой», «Портрет О.К. Орловой», «Портрет Иды Рубинштейн», «Портрет Николая II», «Петр I», «Похищение Европы».</p> <p>М.А. Врубель (1856-1910) – его картины узнаваемы по субъективной экспрессии, патетике драматического переживания им порождений собственной фантазии –</p>

мировой войны оба объединения распались. Наиболее верными позициям экспрессионизма остались австриец Альфред Кубин с произведениями полными галлюцинаций, пронизанными мистицизмом, и Оскар Кокошка с его драматическими композициями — «портретами городов», образами, навеянными философией Фрейда, в которых человек рассматривается как нечто зыбкое, неуловимое, расплывчатое.

Отто Дикс (1891-1969) – «Окоп», триптих «Война», «Автопортрет в образе Марса», «Мать с ребенком», «Прагерштрассе».

Альфред Кубин (1877-1955) - «Дикие звери», «Семь смертных грехов», «Пляска смерти», «Демоны и призраки».

Оскар Кокошка (1886-1980) – «Портрет доктора-психиатра Фореля», «Портрет художника-вырожденца», «Сила музыки», «Фермопилы», «Св. Вероника».

Эмиль Нольде (1867-1956) – «Житие Христа», «Пророк», «Причастие», «Троица», «Осмеяние», «Осеннее море», «Белые стволы», «Красные маки».

Франц Марк (1880-1916) – «Судьба животных», «Лисы», «Косули в камышах», «Тироль», «Желтые лошади», «Башня синих лошадей».

Пауль Клее (1879-1940) – «Сенекио», «Растения», «Красные и белые купола».

Скульптура: Эрнст Барлах «Памятник павшим», 1931, Магдебург.

Кубизм

Создание кубизма в первом десятилетии XX в. – Пабло Пикассо и Жорж Брак: радикальное переосмысление взаимоотношений формы и пространства; конструирование объемной формы на плоскости, выявление геометрических форм (куб, цилиндр, конус) и разложение сложных форм на простые.

Пабло Пикассо (1881-1973) – «Авиньонские девицы», «Портрет Амбруаза Воллара», «Герника», «Плачущая женщина», «Голубь мира».

Жорж Брак (1882-1963) – «Ария Баха», «Кларнет и бутылка рома на камине», «Лодка на берегу», «Лимоны», «Черные рыбы».

Фернан Леже (1881-1955) – «Женщина в голубом», «Большой буксир», «Передача энергии», «Строители».

Хуан Грис (1887-1927) – «Рюмки, газета и бутылка вина», «Лампа», «Гитара».

Робер Делоне (1885-1941) – «Эйфелева башня», «Дань уважения Блерио».

Футуризм

Футуризм (от лат. *futurum* — будущее) заявил о себе в манифестах (1909 и 1910 гг.) - тезисы Маринетти: отрицание искусства прошлого, призыв к разрушению музеев, библиотек, классического наследия. Родина футуризма — Италия. Художники провозглашали апологию техники, урбанизма; деконструктивность, алогичность, дисгармония цвета; искусство апофеоза больших городов и машинной индустрии.

Джакомо Балла (1871-1958) – «Выстрел из ружья», «Полет ласточек».

Умберто Боччони (1882-1916) – «Материя», «Развитие бутылки в пространстве», «Голова+Свет+Окружение».

Джино Северини (1883-1966) – «Голубые танцовщицы», «Автобус», «Пан-Пан»

Карло Карра (1881-1966) – «Композиция с ТА», «Похороны анархиста Галли».

Луиджи Руссоло (1885-1947) - «Восстание», «Волосы Тины», «Динамизм автомобиля».

Фернан Леже (1881-1955) – «Механистические элементы».

Сюрреализм

Сюрреализм (фр. *surréalisme* — сверхреализм) сложился

«Принцесса Греза», «Микула Селянинович», «Демон (сидящий)», «Пляска Тамары», «Испания», «Венеция», «Царевна-Лебедь», «Царевна Волхова», «Пан», «Портрет С.И. Мамонтова», «Летящий демон», «Демон поверженный», «Дерево у забора».

«Мир искусства»

«Мир искусства» (1898-1904) – объединение, крупное явление русской художественной культуры: журнал «Мир искусства», выставки, пропаганда новейших достижений искусства, всего, что любит и чему поклоняется художник; восхищение красотой порождает творческий энтузиазм, источник красоты – само искусство, это призма, сквозь которую художники рассматривают прошлое и настоящее. **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 (1875-1857) – «Человек в очках. Портрет К.А. Сюнненберга»,

Б.М. Кустодиев (1878-1927)–

«Масленица», «Красавица», «Ярмарка» «Купчиха за чаем»

«Союз русских художников»

«Союз русских художников» (1903-1910) - крупнейшее выставочное объединение московских живописцев – за национальную тематику в искусстве; русский вариант живописного импрессионизма, метод дивизионизма (И. Грабарь), поэтизация крестьянской России; колористический эффект, «живописная тема» – особая игра и сочетание цветов. В выставках участвовали М.А. Врубель, В.А. Серов.

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», «Сергиевский Посад», «Весенний солнечный день»,

Н. 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», «Водоем», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», «Осенняя песнь».

«Голубая роза»

«Голубая роза» (1907-1910) - объединение русских художников-символистов, названное по выставке в Москве в 1907 г. Характерно: поэтическая мечта о несбыточно-прекрасном. сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам смутных настроений – образы зыбкие, ускользающие, «недооформленные»; поиск утонченных цветовых отношений, тонкого декоративно-орнаментального мелодического ритма, сложных эффектов матово-мерцающей живописной фактуры.

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»

«Бубновый валет» (1911-1917) — творческое объединение художников, выставки с участием западных художников.

к началу 1920-х гг.: искусство как средство субъективного самовыражения и перехода к сверхреальности; стремление показать реальность подсознательного, мистического, болезненного, воздействовать на зрителя кошмарными ассоциациями. Типичные черты сюрреализма: иррациональный мир, написанный с объемностью; «обман глаз» — натуралистические детали, переданные с фотографической точностью в сочетании с абстрактными формами; в картинах — «тяжелое повисает», «твердое растекается», «мягкое костенеет», «прочное разрушается», «безжизненное оживает», а живое гниет и превращается в прах.

Макс Эрнст (1891-1978) — «Лес»; «Ангел очага».

Хоан Миро (1893-1983) — «Материнство», «Женщины и птица в лунном свете».

Сальвадор Дали (1904-1967) — «Постоянство памяти», «Сон», «Пылающий жираф», «Антропоморфный шкаф».

Рене Магритт (1898-1967) — «Вероломство образов», «Красная модель».

Абстракционизм

Наиболее крайнее направление, сложившееся в 1910-х гг.: отказ от показа предметного мира, отрицание изобразительности в искусстве — «беспредметничество».

Василий Кандинский (1866-1944) — «Композиция № 6», «Беспредметное».

Каземир Малевич (1879-1935) — «Черный квадрат», «Супрематизм».

Пит Мондриан (1878-1944) — «Композиция «А», «Композиция».

Франтишек Купка (1871-1957) — «Собор», «Два синих».

Тео ванн Дусбург (1881-1931) — «Арифметическая композиция».

Ганс Хартунг (1904-1992) — «Т. 1955—16», «Т.1956-7».

Дадаизм

Главной идеей дадаизма было разрушение какой бы то ни было эстетики. Наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж — технический приём создания произведения из скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д.

Марсель Дюшан (1887-1968) — коллажи «Ready Made», «Велосипедное колесо».

Поп-арт

Поп-арт (популярное искусство) возник в Америке как реакция на беспредметное искусство и представляет собой коллажи, комбинации из бытовых вещей на холсте. Поп-арт ориентируется на новую образность, создаваемую СМИ и рекламой.

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

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

«**Джеймс Розенквист**» — «Я люблю тебя моим фордом».

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

Реализм XX в.

В XX в. развивается искусство реалистическое, поднимающее социально-общественные проблемы, заставляющее думать над судьбами мира и общества и продолжающее лучшие традиции мирового искусства. «Реализм XX века»: в графике Кете Кольвиц, швейцарца Теофиля Стейнлейна, бельгийца Франса Мазереля, в офортах и росписях англичанина Фрэнка Брэнгвина и в лирических пейзажах французов Мориса Утрилло и Альбера Марке (хотя последний и начал свой путь вместе с фовистами), в классически ясных скульптурных образах Аристиды Майоля и в скульптурных

Характерно: живописно-пластические решения в стиле П. Сезанна (постимпрессионизм), фовизма, кубизма и футуризма, возврат к приёмам русского лубка и народной игрушки, а также деформация и обобщение форм. В «Бубновый валет» входили: 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»

«Ослиный хвост» (1912-1913) — от «Бубнового валета» откололся ряд художников — В. Д. Бурлюк, Д.Д. Бурлюк, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, К.С. Малевич и др., организовавших выставку под названием, давшую название новому объединению.

Абстракционизм

Абстракционизм — два направления: В. Кандинский — спонтанная, иррациональная игра цветовых пятен; К. Малевич — видимость математически выверенных, рационально-геометрических построений; комбинации линий, цвета и формы.

В. В. Кандинский (1866-1944) — «Композиция», «Колебание», «Сумеречное».

К.С. Малевич (1879-1935) — «Черный квадрат на белом фоне», «Супрематизм».

1917–1920-е гг. Стремление к свободе творчества.

Искусство вышло на улицы: в оформлении массовых празднеств — Н.И.Альтман, Б.М. Кустодиев, братья Веснины, С.В. Герасимов, А.А. Осмеркин, М.З. Шагал. В 1920 г. под руководством К.С. Малевича в Витебске — группа «Уновис» («проуны» 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».

Художественные группировки 1920-начала 1930-х гг.

ОСТ (1925-1932) — произведения современные по содержанию и изобразительным средствам. Ю.И. Пименов («Тяжелая индустрия»), П.В. Вильямс («Гамбургское восстание»), С.А. Лучишкин («Шар улетел»), А.А. Дейнека («Оборона Петрограда», «Футболисты»), А.Д. Гончаров, А. Г. Тышлер, А.А. Лабас, Д.П. Штеренберг.

«**4 ИСКУССТВА**» (1925-1932) — К.С. Петров-Водкин («Тревога»), П.В. Кузнецов («Строительство Еревана»), М.С. Сарьян («Горы»), К.Н. Истомина, В.А. Фаворский.

ОМХ (1927-1932) — бывшие члены «Бубнового валета» — объединение «Общество московских художников»: А.В. Лентулов, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк, А.А. Осмеркин, В.В.Рожественский, С.В.Герасимов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский, И.И. Машков

Скульптура

П. Трубецкой — Памятник Александру III, бюст Л.Н. Толстого, «Художник Левитан».

А. Голубкина — портрет Маркса, «Сидящий»; **С. Коненков** — «Самсон», «Нике», «Рабочий-боевик»; **В.И. Мухина** — «Рабочий и колхозница».

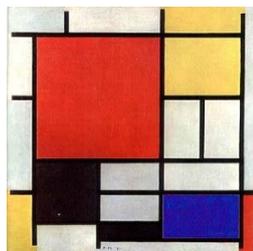
Реализм

На рубеже XIX-XX вв. реалистические традиции продолжали члены «Товарищества передвижных художественных выставок»: И. Е. Репин, В. И. Суриков и др.

При советской власти — группа **АХРР** — 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 (портрет Д. Фурманова), А.Е. Архипов («Женщина с кувшином»), Е.М. Чепцов — («Заседание сельячейки»), М.Б. Греков («Тачанка»). В начале **1930-е гг.** — создан «Союз советских художников». Эпоха соцреализма: Б.В. Иогансон («Допрос коммунистов»),

портретах Шарля Деспю, в полных напряженной динамики композициях Антуана Бурделя.

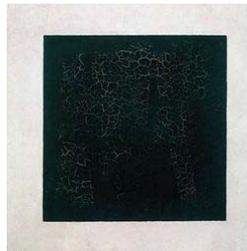
С.В. Герасимов («Клятва сибирских партизан»).



Ил.73. Абстракционизм:
Пит Мондриан.
Композиция с красным,
желтым, синим и черным.

1921 г.

Живопись

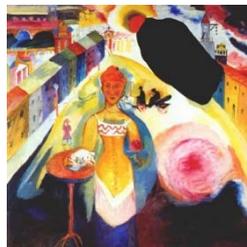


Ил.78. Супрематизм:
Малевич К.С.
Черный квадрат. 1915 г.



Ил.74. Экспрессионизм:
Эрнст Людвиг Кирхнер.
Девушка под японским
зонтиком. Около 1909 г.
Художественный музей,
Дюссельдорф.

Живопись



Ил.80. Экспрессионизм:
Объединение «Синий
всадник». Василий
Кандинский. Дама в
Москве. 1912 г.



Ил.83. Футуризм:
Фернан Леже.
Буксир. 1920 г.
Музей изящных
искусств,
Гренобль.

Живопись



Ил.70. Кубофутуризм:
Малевич К. Точильщик
(Принцип мелькания).
1912 г. Галерея
Йельского
университета, Нью-
Хейвен, США.



Ил.51. Кубизм: Альберто
Джакометти.
Фигура. 1926 г. Бронза.
Кунстхаус, Цюрих

Скульптура,
рельеф,
резьба



Ил.48. Кубизм: Александр
Архипенко. Шагающая. 1912
г. Бронза.



Ил.53. Абстракционизм: Ганс Арп.
Птолемей I. 1953. Нюрнберг,
Германский национальный музей.

Скульптура,
рельеф,
резьба



Ил.46. Абстракционизм: Антон
Певзнер. Колонна мира. 1954.
Нью-Йорк, музей Метрополитен

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Ж. О. Д. Энгр. Портрет Бертена, 1834 (1-я половина 19 века)
 Илл. 2 Э. Мане. Завтрак в мастерской, 1864 г. (середина 19 века)
 Илл. 3 В. Ван Гог. Портрет почтальона Жозефа Рулена, 1888 (конец 19 века)

- 2 Энгр изобразил одного из известных деловых людей своего времени, издателя Бертена. Он полностью соответствует новому мужскому идеалу деловой эпохи. Серьезный, вдумчивый, полный, что в целом соответствовало моде того периода. Он олицетворяет власть и силу – политического характера. Мане представил дружеский портрет – молодого человека в мастерской художника. Ван Гог в постимпрессионистской манере но при этом достаточно близко к оригиналу изобразил почтальона Руллена.

- 3 Илл. 1 Академизм
 Илл. 2 Реализм
 Илл. 3 Постимпрессионизм

I. Раздел «Сравнительный анализ культурных достижений»

Сравнительный анализ развития западноевропейской и русской архитектуры в первой половине XX в.	
Западная Европа	Россия
<p>Хронологический период: 1-я половина XX в.</p> <p>Модерн</p> <p>Одно из первых направлений рубежа XIX—XX вв. — модерн (Ар Нуво — в Бельгии, Сецессион — в Австрии, Югендстиль — в Германии, Либерти — в Италии). Для модерна характерно выявление функционально-конструктивной основы здания, разрушение канонов ордерной эклектики, вообще отрицательное отношение к классическим традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей «ковкости» (и отсюда широкое введение кривых линий) металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Все это привело к новому образу зданий, таких, как доходные дома, богатые особняки, банки, театры, вокзалы. В модерне было много стилизаторского декоративизма с обилием кривых линий и нагромождением декоративных элементов, склонности к иррационализму. Архитекторами и образцами модерна в разных странах являются:</p> <p><u>Австрия:</u> Отто Вагнер – станция Венской городской железной дороги; здание Почтамта и банка в Вене; Йозеф Ольбрих – здание Сецессиона в Вене; выставочное здание и Свадебная башня в Дармштадте; Йозеф Гюфман – проект дворца Стокле в Брюсселе.</p> <p><u>Германия:</u> Альфред Мессель – проект Универмага Вертгейма в Берлине; Петер Беренс - проект турбинного цеха завода композиции АЭГ в Берлине; здание Германского посольства (1911-1912) в Петербурге.</p> <p><u>Финляндия:</u> Элиэль Сааринен - железнодорожный вокзал в Хельсинки; Дворец мира в Гааге; здания финляндского Сейма и ратуши в Таллинне; Дом Калевалы в Мунккинеми. Ларс Сонк - собор Тампере.</p> <p><u>Испания:</u> Антонио Гауди - дворец Гуэль; собор Саграда Фамилия; Дома Мила и Батло в Барселоне;</p> <p><u>Бельгия:</u> Анри ван де Велде – Фолькванг-музей в Хагене; Виктор Орта - особняки Тасселя и Сольве в Брюсселе.</p> <p>Функционализм</p> <p>Функционализм – направление в архитектуре XX в., требующее соответствия зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям). Функционализм, возникший в 20-е гг. в Германии и Нидерландах, получает широкое распространение не только в Европе, но и на других континентах, и в течение многих десятилетий (и по сей день) оказывает влияние на архитектуру. Функционализм был противоречивым архитектурным направлением, что нашло выражение во многих его крайностях: в утилитаризме Бруно Таута, в техницизме в рационализме Л. Мис ван дер Роэ. Распространению принципов функционализма способствовал Ле Корбюзье (1887—1965) и его «пять принципов»: дом на столбах, сад на плоской крыше, свободная планировка интерьера, горизонтально-протяженные окна, свободная композиция фасада.</p> <p><u>Германия:</u> Вальтер Гропиус - «Баухаус»; здание фабрики «Фагус» в Альфельдо; здание на выставке в Кельне. Бруно Таут - Стекланный павильон на выставке в Кельне.</p> <p><u>Испания</u> Эдуарде Торрохе – купольное покрытие рынка и покрытие трибун ипподрома в Мадриде. Хосе Сотерас Маури и Лоренсо Гарсия Барбон – Муниципальный дворец спорта в Барселоне.</p> <p><u>Франция:</u> Ле Корбюзье - панорама «Современный город» (1922); «План Ваузен» (1925), Капелла в Роншане; дом в Марселе; ансамбль Чандигарх в Индии. Дом Центросоюза в Москве</p>	<p>Хронологический период: 1-я половина XX вв.</p> <p>Модерн</p> <p>Господствующий стиль в архитектуре России нач. XX в. – модерн (франц. modern – новейший, современный). Наиболее последовательное развитие – в Москве, в Петербурге – «северный модерн». Принципиально новым в архитектуре модерна был отказ от ордерной или эклектически заимствованной из других стилей системы украшения фасадов и интерьеров. Определяющее значение в структуре зданий имело построение внутреннего пространства, которое отражалось во внешней форме и декоре. В целом для модерна были характерны асимметрия и закругленность линий, свободная планировка, пластичность и текучесть форм, активное применение новейших методов строительной техники и материалов — железобетона, стали, стекла; широкое использование фресок, мозаики, витражей, керамики, скульптуры в украшении фасадов и интерьеров. В архитектуре Петербурга наиболее ярко модерн выразился в строительстве частных домов-особняков, а также деловых и торговых зданий, доходных домов. Специфическим вариантом стиля в Петербурге стал «северный модерн», отличавшийся романтичностью облика построек, живописностью силуэта, широким использованием в отделке естественного камня (дом Лидваля, 1899 – 1904). Для ранних сооружений в стиле модерн характерны живописно-пластические решения фасадов, необычные очертания проемов (в форме эллипсов, подков, многоугольников), прихотливо-изысканные орнаментальные мотивы (особняк Кшесинской, 1904 – 1906). С середины 1900-х гг. модерн вступил в позднюю фазу, которой свойственны более строгие композиционные решения, использование элементов ордерной архитектуры (Азовско-Донской коммерческий банк, Торговый дом Мертенса).</p> <p>Москва. Л. Н. Кекушев, проект В. Ф. Валькотта - гостиница «Метрополь» (на фасаде - майоликовое панно по работе М. А. Врубеля «Принцесса Греза».</p> <p>Ф. О. Шехтель - особняк фабриканта С. П. Рябушинского у Никитских ворот, Типография газеты «Утро России», здание Ярославского вокзала и здание МХАТа.</p> <p>Петербург – «северный модерн» - особняк Кшесинской, дом Лидваля, Торговый дом Мертенса, гостиница «Астория», Азовско-Донской коммерческий банк, Торговый дом Зингера. Крупнейшие мастера: А.И. Гоген, Ф.И. Лидваль, В.В. Шауб, Н.В. Васильев, А.Ф. Бубырь.</p> <p>Неорусский стиль</p> <p>Особым направлением в архитектуре начала XX в. был неорусский стиль, стремившийся выразить дух древнерусской архитектуры, свободно варьируя и переосмысляя ее формы; национальные декоративные мотивы преломлялись, приобретали фантастически-причудливые, сказочные формы. Характерные особенности: стремление замаскировать причудливой орнаментацией утилитарную конструкцию; отступление от гармонического языка древнерусской архитектуры в сторону гротесковой гиперболизации, романтического преображения характерных мотивов национального зодчества.</p> <p>А. В. Щусев - Марфо-Мариинская обитель и Казанский</p>

(1929-1936).

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

Основные принципы: индивидуальный характер сооружений, обусловленный функциональностью и средой, строительство из естественных материалов, связь с окружающей природой. Основателем и теоретиком органической архитектуры станет Фрэнк Ллойд Райт, рассматривающий здание как организм с единым свободно развивающимся пространством, связанный с природой.

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

Центром возникновения архитектуры экспрессионизма становится Германия, её ведущими мастерами - Э. Мендельсон, Г. Шарун, Г. Пёльциг, Г. Хёринг. Символ экспрессионизма - здание астрофизической лаборатории в Потсдаме, спроектированное Мендельсоном («Башня Эйнштейна»). Сооружение сочетает в себе строгую функциональность с пластичностью в решении объема, уподобляющих его произведению скульптуры (абстрактная форма, но напоминает присевшего длинношеего зверя с вытянутыми вперед лапами). Изогнутые формы - выразить поэзию и таинственность Вселенной. Шляпная фабрика Мендельсона в Лукенвальде – здание из железобетона и кирпича с расщепленной угловатостью своего силуэта. Мендельсон спроектировал **текстильную фабрику «Красное Знамя» в Ленинграде**, но по его проекту построена только силовая подстанция, остальной комплекс был изменен. Монотонным протяженным объемам промышленных зданий динамику придавала врезка в основной объем башенных объемов (технически обусловленных).

Эрих Мендельсон - Башня Эйнштейна в Берлин-Нойбабельсберге, Шляпная фабрика в Лукенвальде, универсальные магазины «Шоккен» в Штутгарте и Хемнице; Фабрика «Красное Знамя» в Ленинграде.

Ганс Пёльциг – Водонапорная башня («корона города») в Позене (Познань), завод в Любане (ступенчатый верх и разнообразие окон), офисное здание в Бреслау, Выставочный павильон возле зала Столетия в Вроцлаве, здание Драматического театра в Берлине (с перекрытиями в виде сталактитов и позаимствованный у античных театров проскенион-партер, где пространство расцветивает саму сцену).

Амстердамская школа экспрессионизма: Йохан ван дер Мей, Пит Крамер, Михель де Клерк – здание пароходства в Амстердаме (1911-1916); рабочие поселки Де Дагераад (Утренняя заря) и Эйген Хаард (Собственный очаг), построенные для двух социалистических жилищно-строительных компаний для улучшения жилищных условий рабочих (жилье корпуса из расписного цветного кирпича с забавными фронтонами, башенками и эркерами).

Фриц Хёгер – Чилихаус в Гамбурге (1923-1924) – его острый, словно лезвие ножа профиль подчеркнут углом,

вокзал в Москве.

В. М. Васнецов – фасад Государственной Третьяковской галереи (1900-1905).

Рационализм

Рационализм — авангардистское направление в архитектуре, получившее развитие 1920- начале 1930-х гг., в основе которого - принцип изобретения новых, свободных от стилистики предыдущих эпох форм. Характеризуется лаконичностью форм, строгостью и подчеркнутым функционализмом, вниманием к психологическому восприятию архитектуры человеком. Основоположник стиля – Красовский А.К, творческий лидер - Н.А. Ладовский. Первым публичным выступлением стала выставка Живскульптарха в 1920 г.; в 1920-е гг. - формирование творческой концепции рационализма («Обмас» - Объединённые мастерские при ВХУТЕМАСе, «АСНОВА» - Ассоциация новых архитекторов – Н. Ладовский, Н. В. Докучаев и В. Ф. Кринский, А. Рухлядев, В. С. Балихин, Л. Лисицкий и др.)

Н.А. Ладовский - план «развивающегося города» (1929), рассчитанный на его рост и реконструкцию («парабола Ладовского»). В 1928 г. - создание **АРУ - ассоциации архитекторов-урбанистов**. В Москве - жилой дом на Тверской, Наземный вестибюль станции метро «Красные ворота», Перронный зал станции метро «Дзержинская» («Лубянка»).

Конструктивизм

Термин «конструктивизм» (от лат. constructio — построение) появился в 1921 г., когда в Институте художественной культуры в Москве — творческом объединении художников производственного искусства — была образована Рабочая группа конструктивистов (А.М. Родченко, В.Ф. Степанова и др.), считавшая своей целью «борьбу с художественной культурой прошлого и агитацию нового мировоззрения».

Впервые творчески самостоятельным течением конструктивизм проявил себя в начале 1923 г., когда архитекторы братья Веснины (Леонид, Виктор, Александр) разработали проект Дворца труда в Москве. С теоретическими статьями о конструктивизме в журнале «Архитектура» выступил М.Я. Гинзбург. Главным средством выразительности стали прочные и простые по форме конструкции, для их создания которых применялись такие материалы, как стекло, бетон, металлические каркасы. Архитекторы стремились создавать не просто конструкцию, но и новую предметную среду обитания человека. Складывалась новая городская среда, проникнутая духом коллективизма – дома-коммуны, типовые жилищные комбинаты, клубы и др. Конструктивизм развивался в Советской России в 1920 – 1930-е гг.

М.Я. Гинзбург - Дворец труда, Дом текстилей, Крытый рынок, Дом Оргаметалла, Дом Русгерторга (все в Москве), Дом Советов в Махачкале, Дом правительства в Алма-Ате; жилой дом сотрудников Госстраха на Малой Бронной, жилой дом-коммуна Наркомфина Новинском бульваре (все – в 19120-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».

Д.А. Коган, А.Ф. Лолейт, проект - **Н.Д. Струков** - Дом Моссельпрома в Москве (с панно, выполненное художниками А.М. Родченко и В.Ф. Степановой, и

сходным с носом корабля, что отражает функцию учреждения как делового здания пароходства.

Отто Бартнинг – Штернкирхе (1921) – соединение кристаллической структуры (в стиле Таута) с параболическими арками (в духе Гауди – крипта Колонии Гуэль) в культовой архитектуре. Этот оставшийся незавершенным образ **Доминик Бём** реализовал в церкви из бетона Сен-Энгельберт (1930-1932) в Кёльне-Риле – круглом здании с крышей из больших параболических арок, которые выглядят причудливо.

Вильгельм Крайс – выставочный павильон Адольфа Абеля для выставки «Пресса» (1928), стадион в Кельне, выставочные сооружения и музей искусств в Дюссельдорфе для выставки Гезолаи (1925-1926); Рейнхалле (Рейнский зал) – планетарий/концертный зал – круглое сооружение с аркадой из U-образных арок и кирпичных стен в ромбовидном орнаменте, а внутри – гигантский купол со сталактитовым сводом.

Неоклассицизм в Германии

В период между Первой и Второй мировых войн – поиск национал-классицистического стиля, воплощающего мощь и величие Германии, Берлина и третьего рейха.

Вильгельм Крайс – Музей искусств в Дюссельдорфе (1925-1926),

Пауль Людвиг Троос – мемориальные храмы в Мюнхене (1934-1935, снесены в 1947) – неоклассицистические мавзолеи на площади Кёнигсплац Кленце.

Альберт Шпеер – здание Новой имперской канцелярии в Берлине (1938-1939, снесено).

Альберт Шпеер и Вернер Марх – Олимпийский стадион с воротами, площадью и майским полем.

Вальтер и Иоганн Крюгер – памятник Танненбергской битве в Восточной Пруссии.

Вильгельм Крайс – гигантские памятники германских лишений и побед.

Урбаническое направление:

Тони Гарнье, Ле Корбюзье, Марио Кьятtone

Дезурбаническое направление:

Эбинизер Хоуард, Патрик Аберкромби, Б. Таут, Ф.Л. Райт

рекламным текстом В.В. Маяковского по фасаду: «Нигде кроме, как в Моссельпроме»).

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» в Москве.

Неоклассицизм (Традиционализм)

И.А. Фомин – дача А.А. Половцева на Каменном острове в Петербурге (1911-1913).

И.В. Жолтовский – особняк Г.А. Тарасова на Спиридоновке (1912), доходный дом Щербатова на Новинском бульваре (1912-1913).

Архитектура (1920-е – середина 1950-х гг.): разработка нового, классицистического стиля советской архитектуры. Архитекторы участвовали в конкурсах проектов, выявлявших различные подходы к архитектурному решению зданий. Новаторские тенденции были сильны и влияли на архитекторов (А.В. Щусева – Мавзолей В.И. Ленина). В конкурсе на проект Дворца Советов в Москве приняли участие мастера, стоявшие за функционально-конструктивное решение (Гинзбург, Веснины, Ладовский, Мельников), и сторонники сохранения традиционно-монументальной архитектуры – И.В. Жолтовский, А.В. Щусев и Б.М. Иофан; проект последнего был утвержден, но не реализован (огромное многоярусное здание с обилием колонн, увенчанное статуей Ленина).

«Сталинский ампи́р»: К концу 1930-х гг. тенденции традиционализма возобладают: на смену конструктивизму придёт увлечение классическим наследием прошлого, архитекторы начнут активно осваивать внешние приемы мастеров античности и Возрождения. В архитектуре появится парадная пышность: здания украшались колоннадами по фасаду, классическими портиками, богатым лепным декором с советской символикой и скульптурой. Монументальные общественные сооружения подчеркивали величие власти, ее незыблемость, поэтому этот стиль называют «Сталинским ампи́ром». Апогей сталинского ампи́ра – семь московских высоток, возведенных после войны – Министерство иностранных дел, гостиница «Украина» и др.

Масштабные инженерные сооружения, символы эпохи индустриализации – мосты через Москву-реку (Крымский, Большой Каменный), канал им. Москвы,

И.В. Жолтовский - жилой дом на Моховой улице в Москве (здание Интуриста).

М.А. Фомин - станции метро: «Красные ворота»; «Площадь Свердлова».

К.С. Алабян, В.Н. Симбирцев – Театр Красной армии (в форме пятиконечной звезды), генплан Сталинграда.

И.В. Щусев – театр Оперы и балета в Новосибирске.

А.Н. Рухлядев - Северный речной вокзал в Москве.

Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков - здание Московского университета.



Ил.26. Модерн: Особняк Тасселя. Арх. Виктор Орта. 1892-1893 гг. Брюссель, Бельгия.

Архитектура



Ил.18. Модерн: Особняк С.П. Рябушинского. Арх. Ф. О. Шехтель, 1900-1903 гг. Москва.



Ил.23. Функционализм: Вилла Савой. Арх. Ле Корбюзье. 1929-1931 гг. Пуасси, Франция

Архитектура



Ил.29. Функционализм: Дом Центросоюза на улице Мясницкой. Арх. Ле Корбюзье. Москва. 1929-1936г.



Ил.25. Функционализм: Вилла Карма в Швейцарии. Арх. Адольф Лоос. 1904-1906 гг.

Архитектура



Ил.21. Конструктивизм: Клуб фабрики «Буревестник». Арх. К.С. Мельников. 1928 – 1930 гг. Москва.



Ил.20. Архитектурный экспрессионизм: Башня Эйнштейна (обсерватория на горе Телеграфенберг в Потсдаме) Арх. Эрих Мендельсон. 1917 г. либо 1920—1921.

Архитектура



Ил.27. Архитектурный экспрессионизм: Эрих Мендельсон. Текстильная фабрика «Красное Знамя», Ленинград. 1926 г.



Ил.24. Неоклассицизм: Новая Рейхсканцелярия. Арх. Альберт Шпеер. 1938-1939 гг. Берлин

Архитектура



Ил.16. Неоклассицизм (Сталинский ампир). Дом Советов. Арх. Н. Троцкий, Я. Лукин, М. Шепилевски 1936 - 1941 гг. Санкт-Петербург

III. Раздел «Шедевры живописи»

- 1 Илл. 1 Ф. Жерар. Портрет Жозефины, 1801 г. (начало 19 века)
Илл. 2 Энгр. Наполеон на троне. 1806 г. (начало 19 века)
Илл. 3 Ж. А. Гро. Наполеон на Аркольском мосту, 1801 г. (начало 19 века)

- 2 Жерар был придворным портретистом Жозефины и создал одно из лучших и известных ее изображений, исполненных в ампиризм. Энгр изображает императора Наполеона, восседающего на коронационном кресле. Он одет в специальный коронационный костюм и держит в руках символы своей власти. На голове – золотой венок, имитирующий лавровый венок римских императоров. Гро представляет еще молодого генерала Наполеона во время его знаменитого итальянского похода.

- 3 В Эрмитаже хранится произведение № 1 – Ф. Жерар. Портрет Жозефины, 1801 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

Олимпиада по комплексу предметов
«Культура и искусство»
(Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры)



«УТВЕРЖДАЮ»

П.П. Гамаюнов
Председатель жюри олимпиады
«Культура и искусство»

**КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ОЛИМПИАДЫ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»**

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

(2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД)

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников в заключительном этапе олимпиады принимали участие победители и призеры отборочного этапа 2014-2015 учебного года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2013-2014 учебного года при условии, что они продолжали освоение общеобразовательных программ среднего общего образования.

Итоговый балл участника заключительного этапа Олимпиады по комплексу предметов «Культура и искусство» (академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) получался путем суммирования баллов по четырем творческим конкурсам:

- академический рисунок;
- живопись;
- композиция;
- история искусства и культуры.

Участники были разделены на возрастные группы в соответствии с классом обучения в образовательном учреждении в 2014-2015 учебном году. Победители и призеры отборочного и заключительного этапов Олимпиады определяются в рамках каждой возрастной параллели (6 – 7 класс, 8 – 9 класс, 10 – 11 класс).

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников

- количество победителей олимпиады не более 8 %
- общее количество победителей и призеров не более 25 %

от общего количества участников заключительного этапа олимпиады.

**Количество баллов для победителей и призеров
(2014-2015 учебный год)**

Категория (возрастная группа)	6-7 класс
Победители олимпиады (диплом 1 степени)	не менее 290
Призеры олимпиады (диплом 2 степени)	не менее 280
Призеры олимпиады (диплом 3 степени)	не менее 275
Категория (возрастная группа)	8-9 класс
Победители олимпиады (диплом 1 степени)	не менее 305
Призеры олимпиады (диплом 2 степени)	не менее 285
Призеры олимпиады (диплом 3 степени)	не менее 280

Категория (возрастная группа)	10-11 класс
Победители олимпиады (диплом 1 степени)	не менее 297
Призеры олимпиады (диплом 2 степени)	не менее 285
Призеры олимпиады (диплом 3 степени)	не менее 267