

А. В. Литвинова

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Практикум

**Санкт-Петербург
2022**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
Высшая школа технологии и энергетики**

А. В. Литвинова

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Практикум

Утверждено Редакционно-издательским советом ВШТЭ СПбГУПТД

Санкт-Петербург
2022

УДК 7.072.2 (07)

ББК 87.8я7

Л 641

Рецензент

заведующий кафедрой дизайна и медиатехнологий Высшей школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна, доцент, член СД России
О. В. Ильина

Литвинова, А. В.

Л 641 История искусств: Практикум / А. В. Литвинова. — СПб.: ВШТЭ
СПбГУПТД, 2022. — 112 с.

Практикум соответствует программам и учебным планам дисциплины «История искусств» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». В практикуме собраны упражнения для выполнения практических работ по дисциплине. Приведены примеры практических заданий.

Практикум предназначен для подготовки бакалавров очной формы обучения.

УДК 7.072.2 (07)

ББК 87.8я7

© ВШТЭ СПбГУПТД, 2022

© Литвинова А.В., 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Задание 1. Первобытная культура и искусство.....	5
Задание 2. Искусство Месопотамии в Шумерский и Аккадский периоды.....	8
Задание 3. Художественная культура Ассирии и Вавилона.....	11
Задание 4. Искусство Эгейского мира.....	14
Задание 5. Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Древнего и Среднего царства.....	17
Задание 6. Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Нового царства.....	21
Задание 7. Искусство Древней Греции.....	25
Задание 8. Искусство Древнего Рима.....	29
Задание 9. Византийское искусство Юстинианского периода.....	32
Задание 10. Искусство Киевской Руси.....	36
Задание 11. Русская архитектура в период феодальной раздробленности: Владимиро-Суздальское княжество, Новгород.....	40
Задание 12. Изобразительное искусство Древней Руси XI–XIV веков.....	43
Задание 13. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.....	46
Задание 14. Московское зодчество XV–XVI веков. Ансамбль Московского Кремля....	49
Задание 15. Русская живопись XV–XVI веков. Творчество Дионисия.....	52
Задание 16. Западноевропейское искусство раннего Средневековья.....	55
Задание 17. Искусство зрелого Средневековья. Романский период.....	58
Задание 18. Готическое искусство Англии и Франции XII–XV веков.....	61
Задание 19. Искусство итальянского проторенессанса. Джотто.....	64
Задание 20. Искусство итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.....	67
Задание 21. Архитектура итальянского барокко.....	70
Задание 22. Западноевропейское изобразительное искусство XVII века.....	73
Задание 23. Стилистические особенности рококо.....	76
Задание 24. Французский классицизм второй половины XVII века.....	79
Задание 25. Изобразительное искусство Голландии XVII века.....	82
Задание 26. Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве XIX века..	85
Задание 27. Искусство Франции второй половины XIX века.....	88
Задание 28. Западноевропейское искусство XIX–XX веков.....	91
Задание 29. Русское искусство Петровской эпохи.....	94
Задание 30. Русское искусство второй половины XVIII века.....	98
Задание 31. Русская архитектура первой половины XIX века.....	101
Задание 32. Русская живопись второй половины XIX века. Творчество передвижников.....	104
Задание 33. Русское изобразительное искусство XX века.....	107
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	112

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История искусств» преподается на кафедре дизайна и медиатехнологий ВШТЭ СПбГУПТД наряду с другими специальными дисциплинами, носит историко-аналитический характер и предполагает изучение студентами изобразительного искусства различных эпох и стран, специфики различных его видов и тенденций развития.

Историю изобразительного искусства можно рассматривать как непрерывный процесс развития стилей, изучение которых необходимо для понимания произведений изобразительного искусства. Важным условием изучения истории изобразительного искусства является чтение специальной литературы, знакомство с произведениями искусства при посещении музеев и художественных выставок.

Для грамотного выполнения практических заданий студенту необходимо не только знать основные названия стилей, направлений и течений, наиболее известных авторов художественных произведений, но и уметь проиллюстрировать изучаемые темы на примере наиболее характерных памятников культуры.

Цель практических заданий – формирование в процессе их выполнения у студентов ценностного эстетического отношения к искусству через анализ и осмысление специфики произведений искусства различных периодов, стилевых особенностей, направлений и течений.

Практические задания по предмету выдаются преподавателем по мере прохождения конкретных тем и выполняются студентами в различных графических техниках (карандашный рисунок, перо, кисть и т. д.).

Тематика и количество иллюстративных заданий определяются преподавателем.

Выполнение практических заданий предполагает самостоятельное изучение студентами теоретического материала по конспектам лекций, учебникам, учебным пособиям и Интернет-ресурсам.

В процессе выполнения практических заданий студентами хорошо усваиваются теоретические знания. Особое внимание при выполнении практических заданий должно уделяться качеству графического исполнения иллюстративного материала по пройденным темам. Сюжеты, выбранные для графического исполнения, должны максимально полно и доходчиво иллюстрировать темы, пройденные в процессе теоретического обучения.

Качество выполненных студентами иллюстративных графических работ оценивается преподавателем по нескольким критериям:

- наиболее характерный сюжет с точки зрения изучаемого исторического периода;
- выразительность и качество графического исполнения выбранных сюжетов.

Задание 1. Первобытная культура и искусство

Первобытное (примитивное) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени – всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в отдалённых уголках планеты, до наших дней. Больше всего произведений древнейшей живописи найдено в Европе (от Испании до Урала). Хорошо сохранилась на стенах пещер: входы оказались наглухо заваленными тысячелетия назад, там поддерживалась одна и та же температура и влажность. Сохранилась не только настенная живопись, но и другие свидетельства деятельности человека: четкие следы босых ног взрослых и детей на сыром полу некоторых пещер.

Причины зарождения творческой деятельности и функции первобытного искусства. Потребность человека в красоте и творчестве. Верования того времени. Человек изображал тех, кого почитал. Первобытные люди верили в магию: они считали, что с помощью изображений можно воздействовать на природу или исход охоты. Считалось, например, что нужно поразить стрелой или копьём нарисованного зверя, чтобы обеспечить успех настоящей охоты.

Памятники первобытного искусства известны по образцам, выполненным на твёрдых, сохраняющихся до наших дней материалах. Изображения на поверхности камня представлены графикой (в т. ч. петроглифы) и живописью, которая сохранилась только в пещерах. Это позволяет разделять наскальные памятники палеолитического искусства на освещённые и находящиеся в темноте, для осмотра и создания которых требовались искусственные источники света. С палеолита известны композиции; некоторым из них присуще сложное решение. Цветовая палитра исчерпывается, как правило естественными природными цветами: красным, чёрным, жёлтым, реже используется белый.

Периодизация

Предмет изучается по общепринятым названиям периодов.

1. Каменный век

1.1. Древнекаменный век – Палеолит. ... до 10 тыс. до н.э.

1.2. Среднекаменный век – Мезолит. 10 – 6 тыс. до н.э.

1.3. Новокаменный век – Неолит. С 6 – по 2 тыс. до н.э.

2. Эпоха бронзы. 2 тыс. до н.э.

3. Эпоха железа. 1 тыс. до н.э. Орудия труда изготовляли из камня; отсюда и название эпохи – Каменный век.

1. Древний или нижний палеолит – до 150 тыс. до н.э.

2. Средний палеолит – 150 – 35 тыс. до н.э.

3. Верхний или поздний палеолит – 35 – 10 тыс. до н.э.

3.1. Ориньяк–Солютрейский период – 35 – 20 тыс. до н.э.

3.2. Период Мадлен – 20 – 10 тыс. до н.э. Название период получил от наименования пещеры Ла Мадлен, где были найдены росписи, относящиеся к данному времени. Самые ранние произведения первобытного искусства относятся к позднему палеолиту – 35 – 10 тыс. до н.э.

Характерные примеры образцов первобытного искусства (рис. 1, 2).

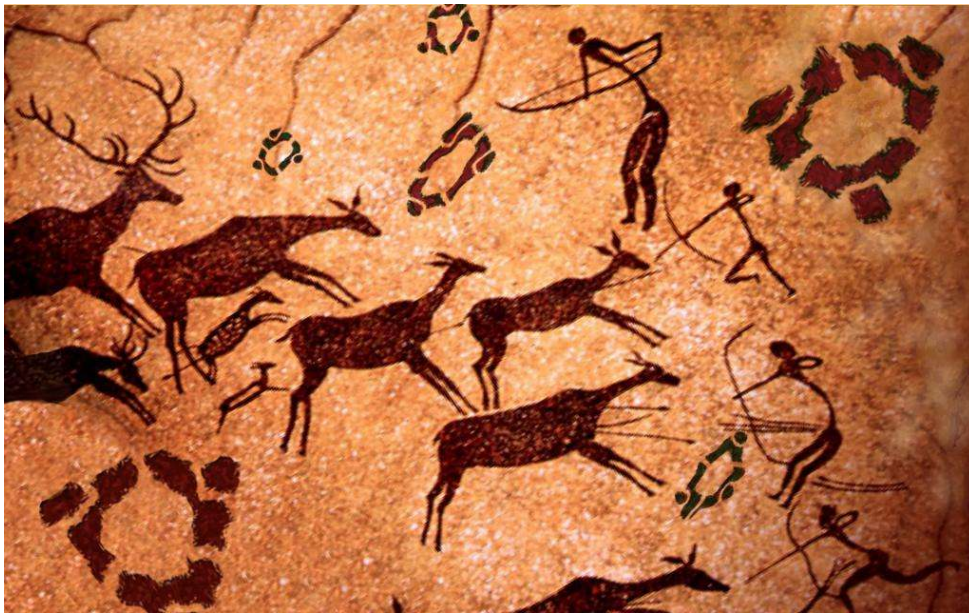


Рис. 1. Наскальная живопись



Рис. 2. Орудия труда первобытного человека

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Первобытное искусство» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис.3).



Рис. 3. Пример студенческой практической работы по теме «Первобытное искусство»

Задание 2. Искусство Месопотамии в Шумерский и Аккадский периоды

В период своего становления искусство в Месопотамии, в первую очередь, выполняло религиозно-магическую функцию, а отнюдь не эстетическую. Именно поэтому, начиная с культуры государств Шумэр и Аккад, появляются, а позже закрепляются основные виды, жанры и формы культового искусства, и в первую очередь – архитектуры.

Характерные примеры образцов искусства Месопотамии (рис.4 – 7).

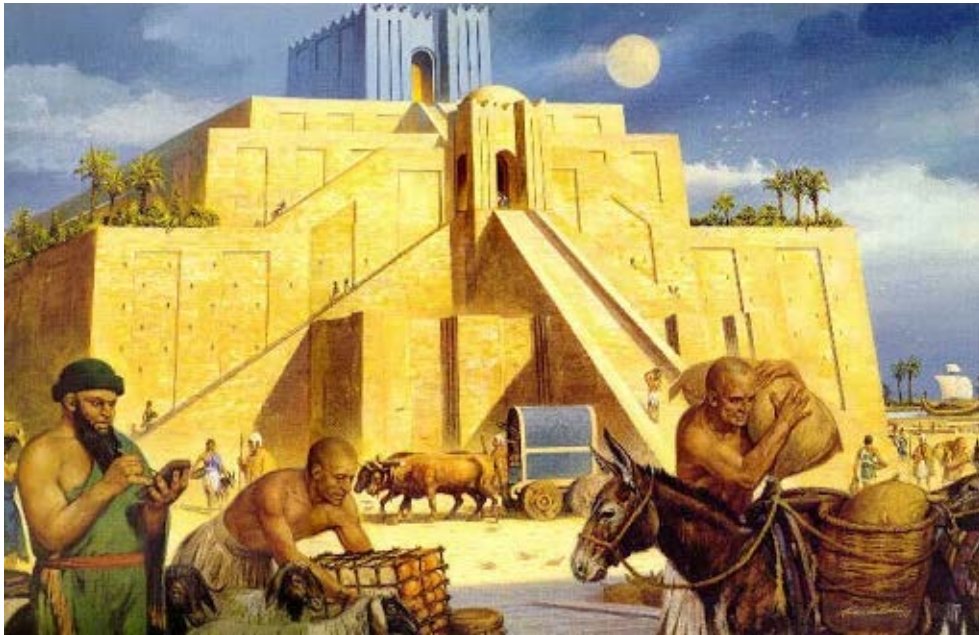


Рис. 4. Строительство зиккурата в Шумере



Рис. 5. Адоранты – храмовая скульптура Шумера, 3 тыс. до н.э.



Рис. 6. Арфа из захоронения в Уре, 3 тыс. до н.э.



Рис. 7. Штандарт из гробницы в Уре, 3 тыс. до н.э.

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство Месопотамии в шумерский и аккадский периоды» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис.8, 9).

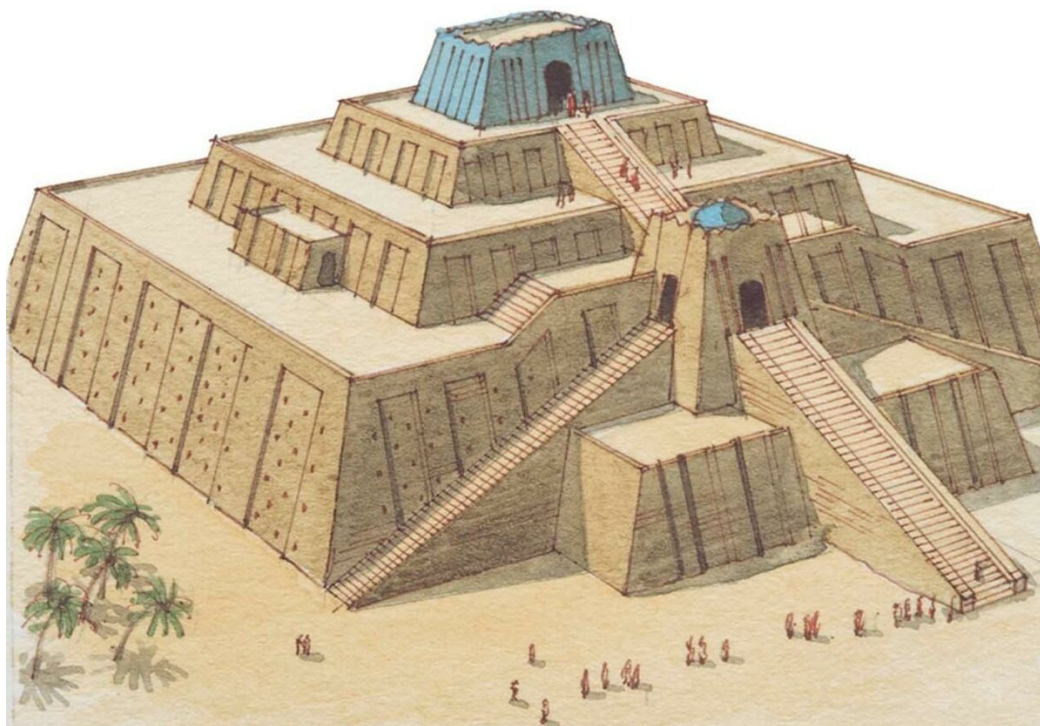


Рис. 8. Зиккурат

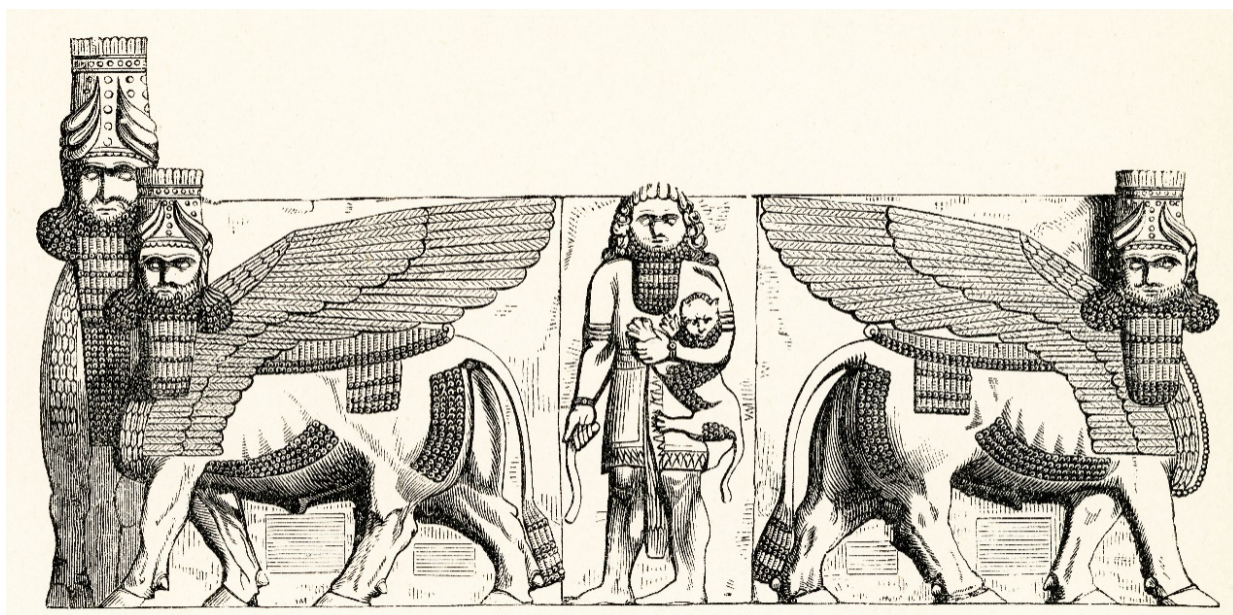


Рис. 9. Зарисовка скульптурной композиции

Задание 3. Художественная культура Ассирии и Вавилона

Все формы и виды изобразительного искусства, утвердившиеся в период государств Шумер и Аккад, были восприняты и получили дальнейшее развитие во времена существования Вавилонского и Ассирийского царств.

Это время бурного расцвета всех видов художественного творчества и появления больших городов – царских резиденций: Вавилон, Ашшур, Дур-Шаррукин, Ниневия. От некогда величественных городов до нашего времени практически ничего не сохранилось, но даже по развалинам дворцов ассирийских царей можно судить о мощи их держав и уровне развития культуры и искусства.

Великолепным был дворец царя Саргона II в Дур-Шаррукине, занимавший большую часть всего города. Он был возведен на высокой платформе, на которую вели пандусы такой ширины, что по ним легко перемещались колесницы.

Стены дворца были украшены великолепными цветными изразцами. Всех входивших во дворец у ворот встречали скульптурные изваяния мифических животных – *шеду* – быков с головой человека и крыльями орла. У этих скульптур была одна особенность: если на них глядели в фас (прямо), то возникало ощущение, что они неизбежно стоят у ворот, но если человек видел их в профиль (сбоку), то ему могло показаться, что шеду находятся в движении. Такой эффект создавался при помощи изображения ещё одной (пятой) ноги этого существа на стене, к которой примыкала скульптура.

Характерные примеры образцов искусства Ассирии и Вавилона (рис. 10 – 12).



Рис. 10. Ашшурнацирапал II царь Ассирии (883–859 до н. э.). на львиной охоте. Рельеф из северо-западного дворца в Кальху



Рис. 11. Рельеф с изображением Гильгамеша из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине



Рис. 12. Ворота Иштар в Вавилоне и дорога процессий. Реконструкция

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Художественная культура Ассирии и Вавилона» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 13).



Рис. 13. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Ассирии»

Задание 4. Искусство Эгейского мира

В развитии культуры народов, живших у Средиземного моря, большую роль сыграла Эгейская культура. Она развивалась на островах и берегах Эгейского моря, в восточной части Средиземноморья, в течение почти двух тысяч лет, с 3000 до 1200 г. до н.э. одновременно с искусством Египта и Двуречья. Центром Эгейской культуры был остров Крит. Она захватывала также Кикладские острова, Пелопоннес, где находились города Микены, Пилос и Тиринф, и западное побережье Малой Азии, в северной части которого находилась Троя. Эгейскую культуру называют также крито-микенской.

Об Эгейском мире сохранилась память в легендах и мифах Древней Греции, а сказания о древней Трое – в эпосе Гомера. Никто не сомневался в легендарном характере сведений о догреческих обитателях греческой земли, пока во второй половине XIX в. немецкий археолог Генрих Шлиман не раскопал на Гиссарлыкском холме реальные остатки гомеровской Трои, хотя он и не сумел разобраться, какой из раскопанных им культурных слоев относился ко временам, описанным в «Илиаде».

Главный памятник критского искусства — Кносский дворец. Все в этом дворце представляло собой произведения искусства: дворцовая архитектура, фресковая живопись, мелкая скульптура, декоративные сосуды. Кносский дворец — это грандиозный комплекс зданий, в котором около трехсот помещений площадью 24 тыс. кв. м. Дворец имеет очень причудливую планировку в разных уровнях с множеством портиков с колоннами, открытых террас, балконов и лоджий, обилием каменных лестниц. Греки называли этот дворец «лабиринтом», в котором, как говорится в мифах, невозможно найти выход без путеводной нити.

Характерные примеры образцов искусства Эгейского мира (рис. 14–16).



Рис. 14. Руины Кносского дворца



Рис. 15. Интерьер Кносского дворца



Рис. 16. Бык с золотыми рогами

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство Эгейского мира» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 17 а, б).

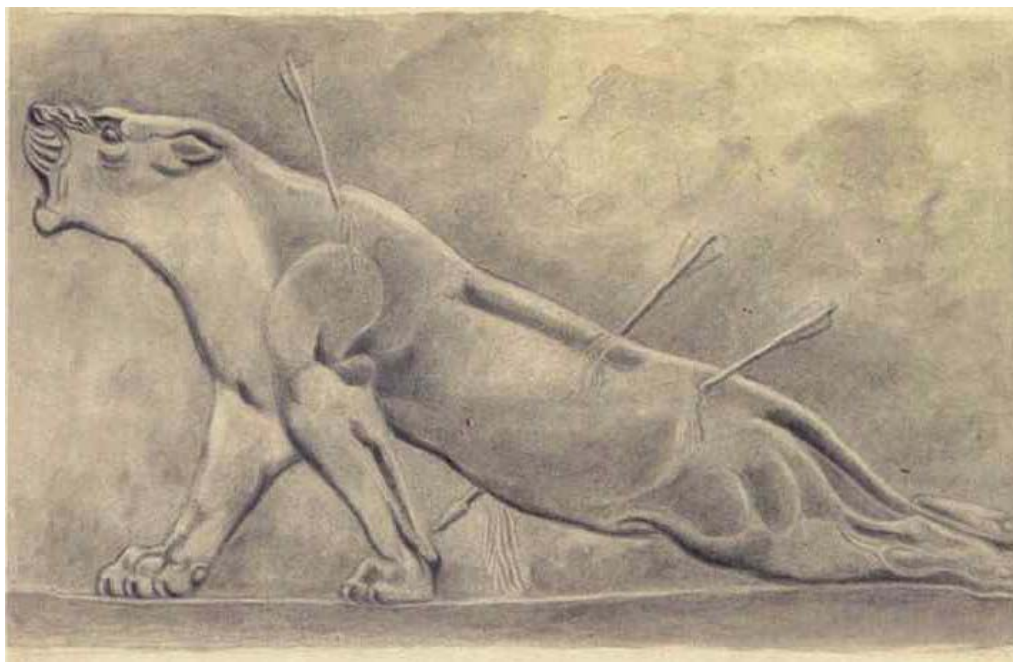


Рис. 17 а. Раненая львица. Рельеф из дворца Ашшурбанипала в Ниневии



Рис. 17 б. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Эгейского мира»

Задание 5. Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Древнего и Среднего царства

В середине IV века до н. э. возле реки Нил (Африка) образовалось государство Древний Египет. Условия его существования способствовали довольно быстрому развитию культуры и искусства.

Этапы развития искусства. Искусство Древнего Египта принято разделять на такие периоды:

- Искусство Древнего Царства (XXX–XXIV века до н. э.): отличалось монументальностью (масштабность и возвышенность форм), постоянством сложившихся норм, тесной связью с верованиями;

- Искусство Среднего Царства (XXI–XVIII века до н. э.): традиции сохраняются, но монументальность снижается, произведения искусства начинают приобретать индивидуальность, активно развивается ювелирное дело;

- Искусство Нового Царства (XVII–XI века до н. э.): нормы утрачивают значимость, традиционные формы дополняются элементами, передающими личностные переживания; появились отдельные произведения искусства, показывающие человеческие чувства; в конце этого периода все снова вернулось к монументальному стилю, но он перестал быть таким естественным, как на первом этапе.

Характерные примеры образцов искусства Древнего Египта (рис. 18 – 20).

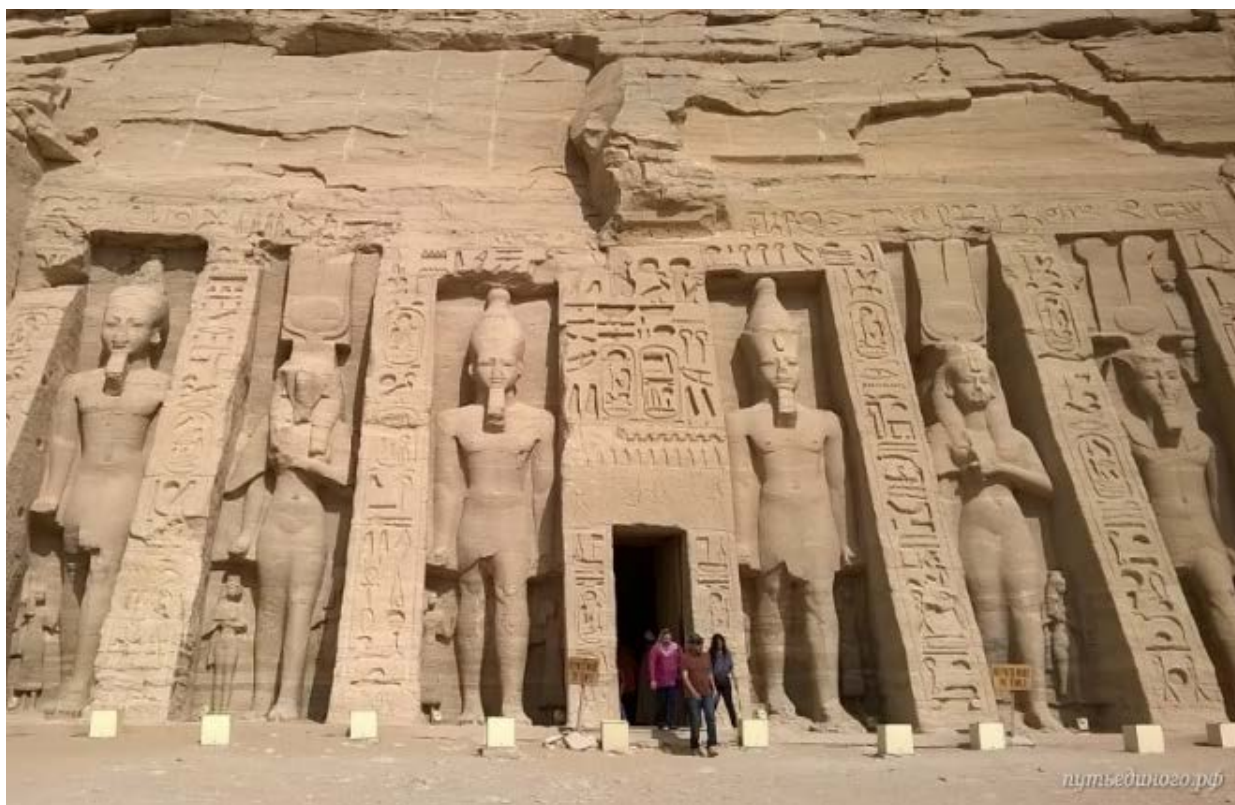


Рис. 18. Абу-Симбел. Малый храм



Рис. 19. Погребальная фреска



Рис. 20. Ювелирное изделие с цветными эмальями

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Древнего и Среднего царств» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 21, 22).



Рис. 21. Пример графической зарисовки памятников Древнего царства



Рис. 22. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Египта в эпоху Древнего и Среднего царства»

Задание 6. Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Нового царства

Искусство Нового Царства (XVII–XI века до н. э.): нормы утрачивают значимость, традиционные формы дополняются элементами, передающими личностные переживания; появлялись отдельные произведения искусства, показывающие человеческие чувства; в конце этого периода все снова вернулось к монументальному стилю, но он перестал быть таким естественным, как на первом этапе (рис. 23–25).

Особенности культуры.

Известно, что культура Древнего Египта является одной из самых ранних. В конце IV века до н. э. уже появилась древнеегипетская письменность. Основным видом письма были иероглифы, которые наносили на камень или папирус (изготавливали из одноименного растения). На древнеегипетскую культуру сильно влияла религия. Единого верования не было, в разных местностях поклонялись определенному божеству, признавая существование других. Специфическим было отношение египтян к потустороннему миру. Они считали, что человек должен быть обеспечен всем необходимым, вступая в загробную жизнь. Также существовал особый символ Анкх–египетский крест, обозначающий вечную жизнь. При жизни человека являлся сильным оберегом, а после смерти – ключом к царству мертвых (бессмертию).



Рис. 23. Древнеегипетские развалины. Город Фивы



Рис. 24. Статуя Тутмоса I



Рис. 25. Обелиски, возведенные по приказу Тутмоса I в Карнаке

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Архитектура и изобразительное искусство Египта в эпоху Нового царства» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 26, 27).

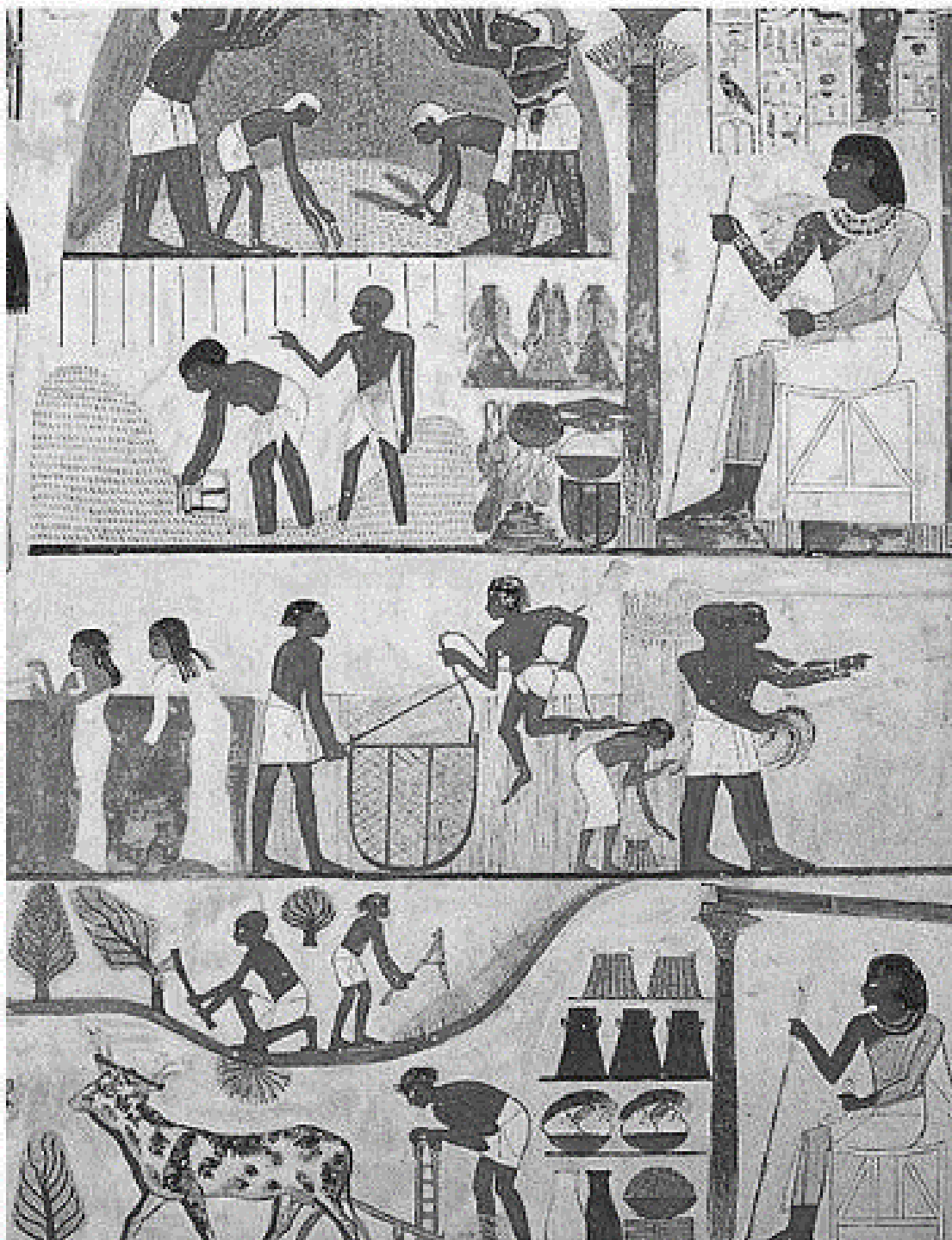


Рис. 26. Зарисовки на тему «Новое царство»

ФРАГМЕНТ
САРКОФАГА
ТУТАНХАМОНА



СТАТУЯ ГОЛОВЫ
САНУСРЕТА III

ИЕРОГЛИФ
БОГА
АНУБИСА



Рис. 27. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Древнего Египта»

Задание 7. Искусство Древней Греции

Искусство Древней Греции подарило человечеству множество уникальных шедевров, созданных на территории Балканского полуострова, побережья восточного Средиземноморья и Черного моря в период с середины XI до середины I веков до нашей эры. Искусство Древней Греции по праву считается важнейшей частью мирового культурного наследия. Оно формировалось под воздействием философии античной эпохи, в которой превозносились красота и гармония форм.

Искусство Древней Греции оказало огромное влияние на соседние цивилизации, особенно после масштабных завоеваний Александра Македонского. Его стандарты широко распространились в Римской империи, а спустя многие столетия стали основой для формирования гуманистических идей эпохи Возрождения.

Необходимо отметить большое непреходящее значение искусства Древней Греции для последующего исторического развития всех видов декоративно-прикладного искусства и архитектуры. В лучших образцах античного искусства заложены основные композиционные принципы, которые необходимо тщательно изучать современным художникам и архитекторам.

Характерные примеры образцов искусства Древней Греции (рис. 28 – 30).



Рис. 28. Фиала с изображением юноши, приносящего жертву



Рис. 29. Пергамский алтарь Зевса, II век до н. э.



Рис. 30. Бронзовая статуэтка лошади, VIII век до н. э.

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство Древней Греции» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 31, 32).

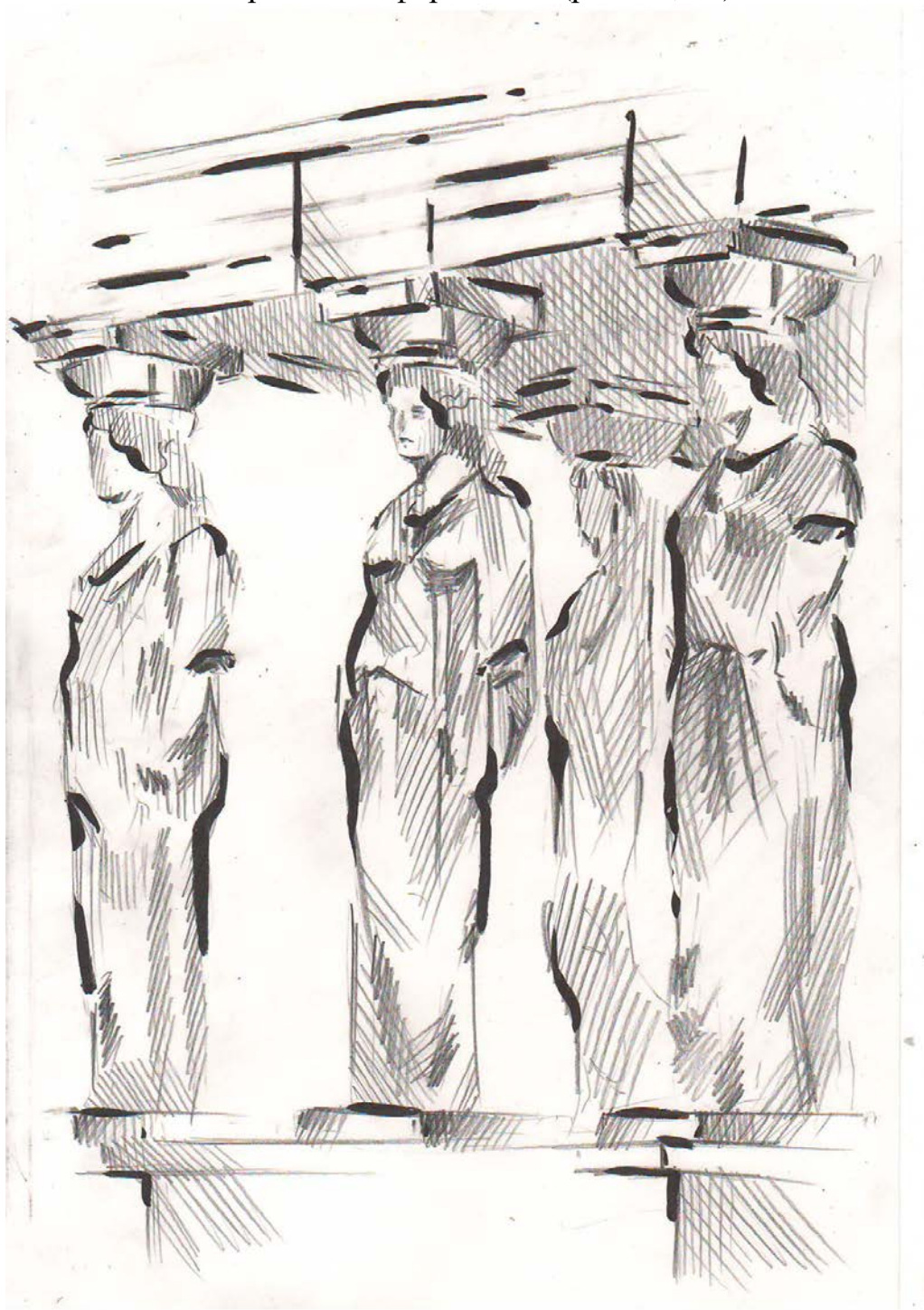
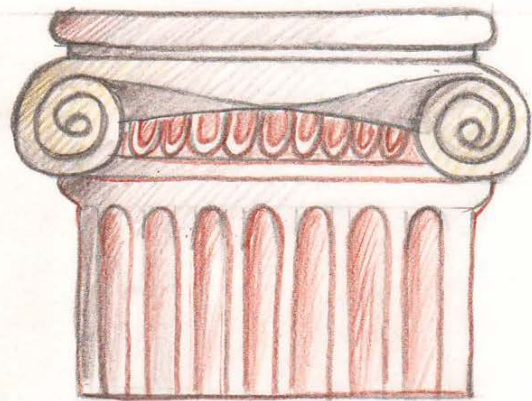


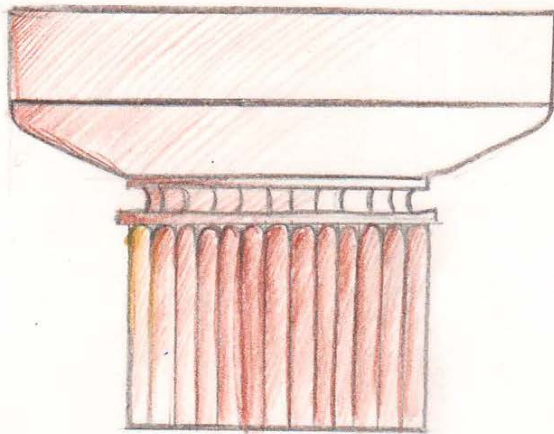
Рис. 31. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Древней Греции»



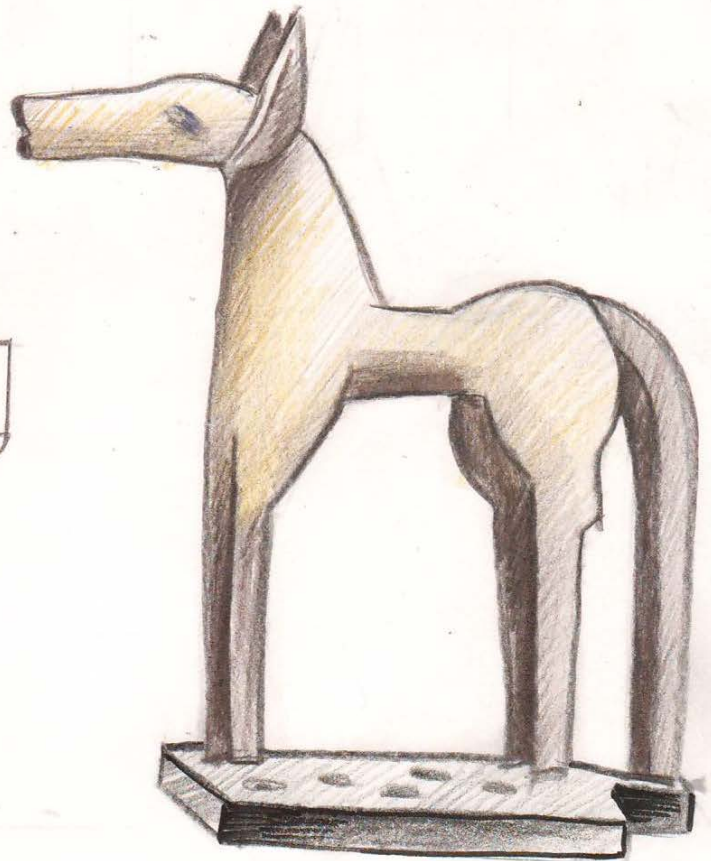
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
АМФОРА



ИОНИЧЕСКАЯ
КАПИТЕЛЬ



ДОРИЧЕСКАЯ
КАПИТЕЛЬ



КОНЬ. БРОНЗА
VIII В. ДО Н.Э.

Рис. 32. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Древней Греции»

Задание 8. Искусство Древнего Рима

Искусство Древнего Рима включает огромное количество произведений различных видов художественного творчества, датируемых периодом со II века до н. э. по V век н. э. Созданные умелыми мастерами той эпохи шедевры до сих пор вызывают восхищение у миллионов людей. Не случайно, именно искусство Древнего Рима на протяжении многих столетий было неисчерпаемым источником вдохновения для художников разных исторических эпох, жанров и стилей.

Искусство в Древнем Риме не только играло в жизни людей важную эстетическую роль, но и широко использовалось богатыми слоями общества для подчеркивания своего высокого статуса. Дворцы римской элиты той эпохи были украшены скульптурами, росписями и декором, а в убранстве знати неизменно присутствовали роскошные ювелирные изделия.

Римляне значительно усовершенствовали архитектурные наработки греческих коллег, благодаря чему началось грандиозное строительство всевозможных зданий и сооружений на огромной территории. Помимо роскошных храмов и дворцов, римские архитекторы создавали множество общественных построек: термы (бани), акведуки, форумы, очистные сооружения; табулярии (архивы); базилики (места для собраний знати), театры и амфитеатры.

Характерные примеры образцов искусства Древнего Рима (рис. 33–35).



Рис. 33. Колизей, конец I века нашей эры



Рис. 34. Скульптурный портрет императора Клавдия, I век



Рис. 35. Александрова мозаика, I век до н. э.

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство Древнего Рима» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 36).

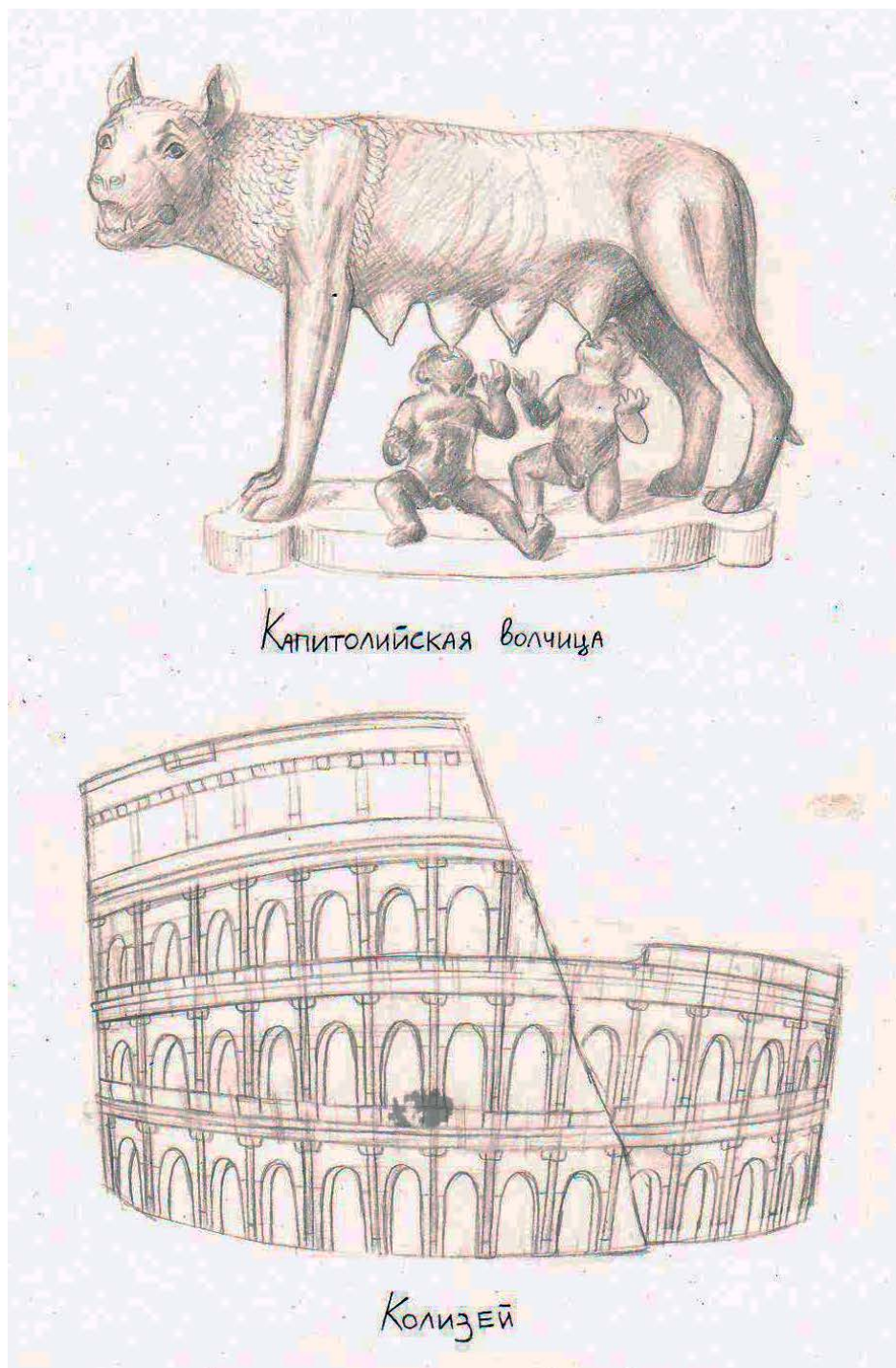


Рис. 36. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Древнего Рима»

Задание 9. Византийское искусство Юстинианского периода

Византийское искусство – это историко-региональный тип искусства, входящий в исторический тип средневекового искусства. Его можно поделить на такие этапы:

- Раннехристианский период, предвизантийская культура (I – III века).
- Ранневизантийский период, «золотой век» императора Юстиниана I, архитектура храма Святой Софии в Константинополе и равеннских мозаик (IV–VII века).
- Иконоборческий период (VIII – начало IX века). Император Лев III Исавр, основатель Исаврийской династии, издал Эдикт о запрещении икон. Этот период получил название «темное время» – во многом по аналогии со сходным этапом христианизации Западной Европы.
- Период Македонского возрождения (867–1056 гг.). Принято считать классическим периодом византийского искусства. XI век стал высшей точкой расцвета. Сведения о мире черпались из Библии и из произведений древних авторов. Гармония искусства достигалась за счёт строгой регламентации.
- Комниновское возрождение при императорах династии Комнинов (1081–1185 гг.).
- Палеологовское возрождение, возрождение эллинистических традиций (1261–1453 гг.).

Расцвет византийского искусства, «золотой век» его развития, был связан с политическим и экономическим подъемом в годы правления Юстиниана (527–565 гг.). Выдающийся государственный деятель, блестяще образованный человек, Юстиниан добился небывалого могущества своего государства. По всей территории Византийской империи шло строительство храмов. При Юстиниане возник новый тип храма – купольная базилика, объединившая центрический и базиликальный типы постройки при преобладающем значении купола и ставшая впоследствии наиболее распространенной.

Характерные примеры образцов Византийского искусства (рис. 37 – 39).



Рис. 37. Софийский собор в Константинополе



Рис. 38. Произведения декоративно-прикладного искусства



Рис. 39. Византийские иконы

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Византийское искусство» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 40, 41).

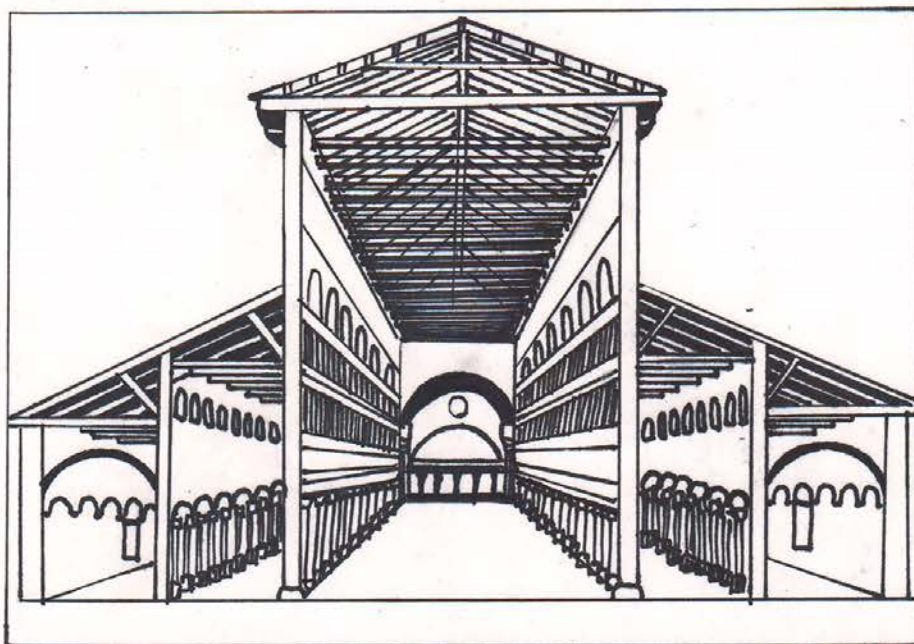
ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



МОЗАИКА. IV-VI ВВ.

Рис. 40. Пример студенческой практической работы по теме «Византийское искусство»

ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЗИЛИКИ СВ. ПЕТРА. РАЗРЕЗ



ЗОЛОТОЙ КРЕСТ ПАПЫ
ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО
VII В.



ДРЕВНИЙ СИМВОЛ ХРИСТИАНСТВА

Рис. 41. Пример студенческой практической работы по теме «Византийское искусство»

Задание 10. Искусство Киевской Руси

Древнерусским искусством принято называть период истории русского искусства со времени возникновения Киевского государства до Петровских реформ (IX–XVIII вв.). Первым единым государством на территории нашей страны была Киевская Русь. Под властью Киева объединились племена восточных славян. Славяне были язычниками: единого верховного божества они не имели, у каждого племени были свои наиболее почитаемые боги. Языческие божества олицетворяли природные явления и покровительствовали разным видам деятельности человека.

Особое внимание уделялось оформлению интерьеров церквей. Высокие иконостасы появились не сразу, поэтому вошедший мог свободно видеть все обширное пространство храма. Интерьеры украшались золотыми и серебряными сосудами, богатыми византийскими тканями. Со сводов свисали большие хоросы-люстры. Особую роль в создании эстетического воздействия на чувства прихожан играли иконы.

В Софийском соборе Киева центральный купол и арки, а также полы покрывала мозаика. Из разноцветных, тщательно подобранных кубиков смальты были выложены канонические сюжеты из православной литературы. Стены собора расписаны фресками. Мозаики и фрески в средневековье выполняли роль книги. Язык их прост и лаконичен. Художник показывает только суть сюжета, избегая деталей. Все фигуры фронтальны, неподвижны, их размер зависит от важности смысловой нагрузки, контур четкий, отсутствуют какие-либо детали. Росписи органично сочетались с архитектурными элементами.

Характерные примеры образцов искусства Киевской Руси (рис. 42 – 44).

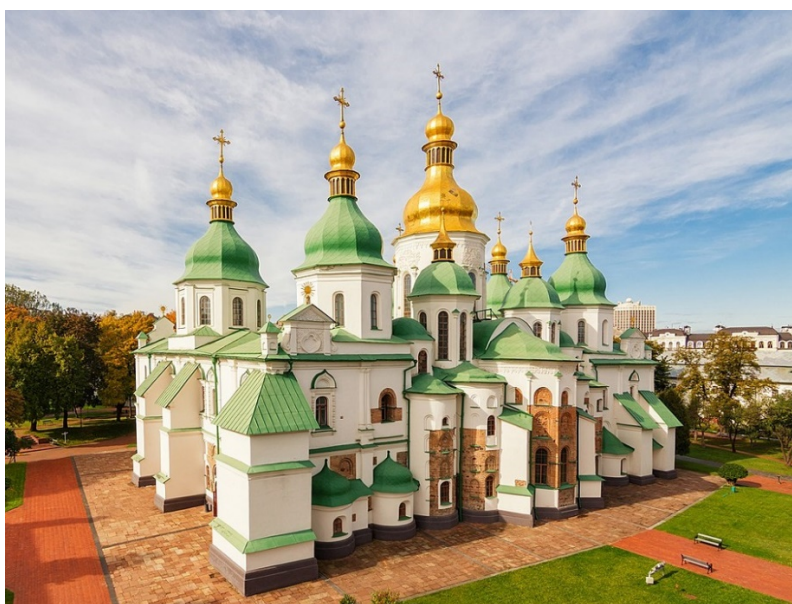


Рис. 42. Киевский Софийский собор, XI век



Рис. 43. Новгородская икона Спас Нерукотворный, XII век



Рис. 44. Ювелирные украшения из Вишинского клада, начало XIII века

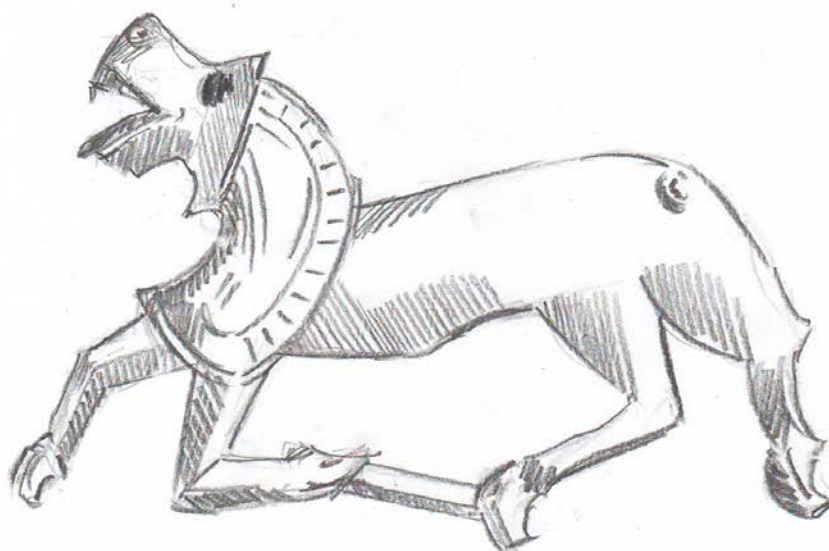
Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство Киевской Руси» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 45, 46).



СОБОР св. Софии в Киеве



ЛИТАЯ СЕРЕБРЯНАЯ ФИГУРКА КОНЯ

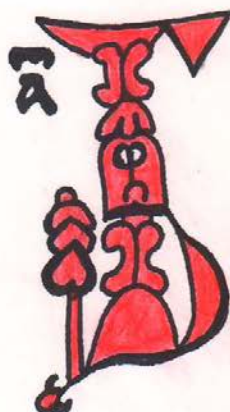
Рис. 45. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Киевской Руси»



ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ.



СКАЗОЧНАЯ ПТИЦА. Ф-Т ЗАМКА. КНИЖНЫЙ ЗНАК ИГУМЕНА ДОСИФЕЯ



БУКВИЦА ИЗ „СБОРНИКА“ СВЯТОСЛАВА 1073 Г.

Рис. 46. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Киевской Руси»

Задание 11. Русская архитектура в период феодальной раздробленности: Владими́ро-Суздальское княжество, Новгород

Утрата единого организующего начала в культуре Руси способствовала развитию традиций местных школ, открывших дорогу народному мастерству прикладного искусства, иконописи.

В соответствии с региональными особенностями происходит усиление местных культурных центров, начинают развиваться архитектурные школы. Особенно выделяются по своей значимости три наиболее крупные школы: Владимиро-Суздальская, Псковско-Новгородская и Московская, которая складывается несколько позже.

Характерные особенности архитектуры XII – XV вв. на Руси:

- Возрождение древних традиций, образование местных художественных школ.
- Прекращение строительства крупных сооружений, что связано с ограниченными экономическими возможностями княжеств, раздробленностью Руси.
- Строительство массивных, замкнутых, в основном четырехстолпных, одноглавых соборов.
- Творческая переработка византийских традиций.

В рассматриваемый период продолжает развиваться и древнерусская живопись, где по-прежнему преобладает плоскостное, линейное, графическое начало. Живопись и архитектура не соперничают друг с другом. Фрески гармонично сочетаются с плоскостью стен, не нарушают всей конструкции сводов и столбов, легко смотрятся с большого расстояния. И во фресковой живописи, и в иконографии русские изографы делали акцент на красоте цвета и простоте линий, избегали мелких деталей.

Характерные примеры образцов искусства Киевской Руси (рис. 47–49).



Рис. 47. Рельефная скульптура



Рис. 48. Успенский собор во Владимире

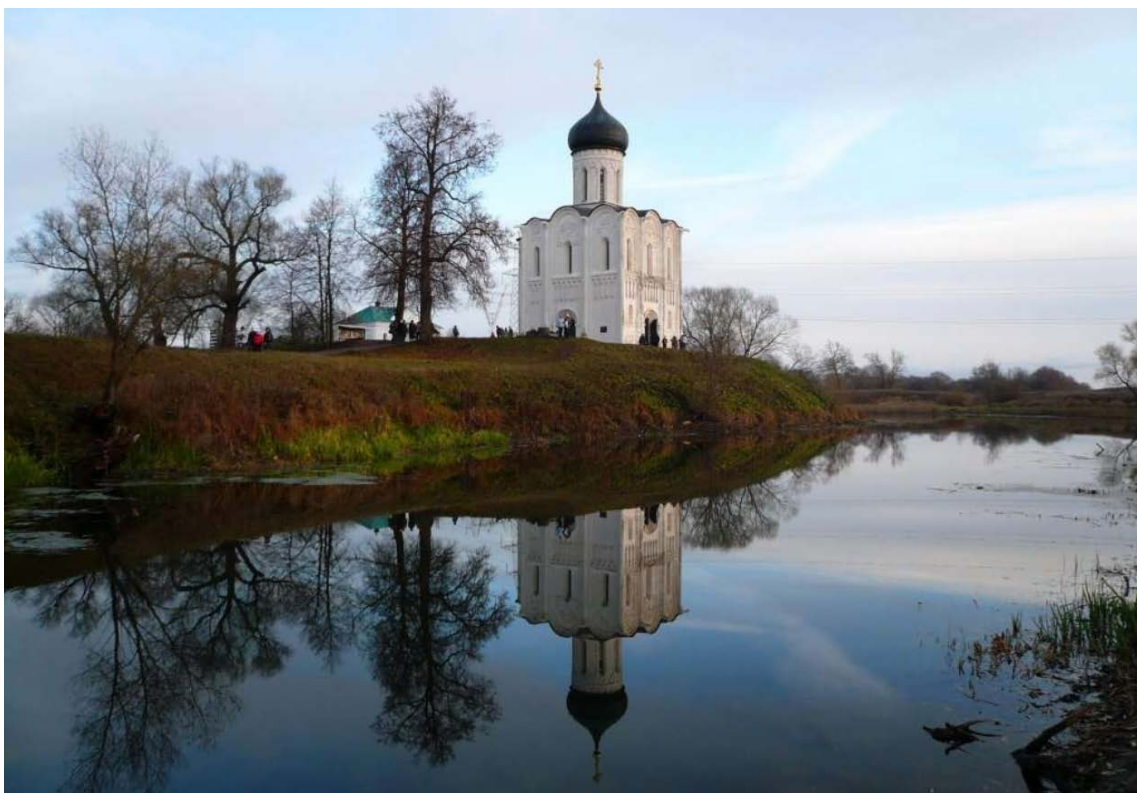


Рис. 49. Храм Покрова-на-Нерли

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Русская архитектура в период феодальной раздробленности: Владимиро-Суздальское княжество, Новгород» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 50).



Рис. 50. Пример студенческой практической работы по теме «Русская архитектура в период феодальной раздробленности»

Задание 12. Изобразительное искусство Древней Руси XI – XIV веков

Искусство Новгорода в XII – XIV веках получило значительный расцвет. Общеизвестна роль Новгорода в качестве международного торгового центра Средневековья. Определенная демократичность общественной жизни Новгорода наложила отпечаток и на его культуру.

На формирование изобразительного искусства Руси в этот период огромное влияние оказывают византийские традиции. Широко возводимые православные храмы становятся местом синтеза различных видов искусства. Архитектура, интерьерные решения, иконопись получают большую функциональную нагрузку. Формируются основные каноны иконописи, объединяющие в себе пространства, свет и цвет. Фреска и мозаика становятся доминирующими видами монументальной живописи. В этот период происходит формирование основных русских иконописных школ:

- Владимиро-Суздальская школа;
- Московская школа;
- Вологодская школа;
- Греческая школа;
- Новгородская школа;
- Псковская школа;
- Тверская школа;
- Ярославская школа.

Характерные примеры образцов изобразительного искусства Древней Руси (рис. 51 – 53).



Рис. 51. Икона Божией Матери Владимирской (фрагмент)



Рис. 52. В куполе храма расположено изображение Христа-Вседержителя и архангелов



Рис. 53. Фрагменты мозаики в Киевском Софийском соборе

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Изобразительное искусство Древней Руси XI – XIV веков» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 54).



Рис. 54 . Пример студенческой практической работы по теме «Изобразительное искусство Древней Руси XI – XIV веков»

Задание 13. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва

После победы на Куликовом поле начался процесс объединения русских земель, совпавший с расцветом новгородской иконописной школы. Большое значение для этого имело творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля, роспись Церкви Спаса Преображения в Новгороде – это все творчество Феофана Грека. Андрей Рублёв также создал большое количество иконописных работ, среди них – праздничный чин иконостаса Благовещенского собора в Москве, роспись Успенского собора во Владимире и Звенигороде.

Феофан Грек и Андрей Рублёв воспитали большое количество учеников и последователей. Феофан Грек был известен не только своими фресками и иконами, но и мастерством книжной миниатюры. Он был искусным рисовальщиком и по праву считался родоначальником московской школы художественного украшения рукописей. Феофан Грек оказал заметное влияние на развитие новгородского искусства. Его мировоззрение и манера письма были восприняты многими местными мастерами. Также влияние Феофана Грека заметно и в новгородской книжной графике.

О жизни Андрея Рублёва ничего не известно. В летописях его называют чернецом за тёмное одеяние. Имя, которое он получил при крещении, неизвестно, имя Андрей ему дали при монашеском постриге. Впервые Андрей Рублёв упоминается в летописи 1405 года, когда он участвовал в росписи Благовещенского собора Московского кремля. С его именем связано возникновение художественного направления, на многие десятилетия, определившего развитие русской живописи.

Характерные примеры образцов творчества Феофана Грека и Андрея Рублёва (рис. 55, 56).



Рис. 55. Фрагмент росписи церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде работы Феофана Грека



Рис. 56. Андрей Рублев. Троица.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 57).

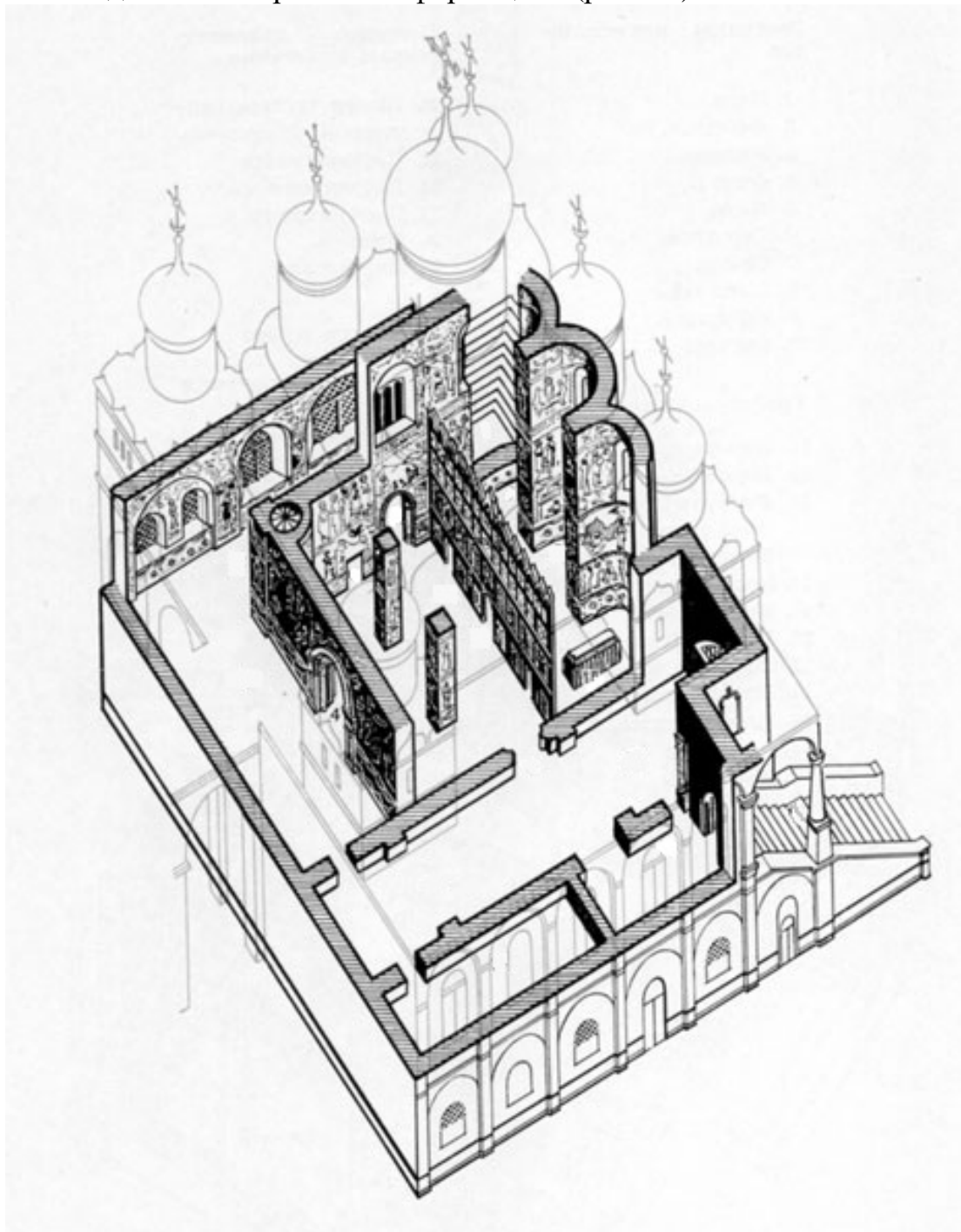


Рис. 57. Пример студенческой практической работы по теме «Соборы и религиозная живопись»

Задание 14. Московское зодчество XV–XVI веков. Ансамбль Московского Кремля

К XVI веку значительно окрепло централизованное Русское государство. Москва получила название «Третий Рим». Княжение Ивана III стало новым этапом развития истории Московского государства. В Москву приглашались известные иностранные и российские архитекторы. Показательным примером архитектуры того времени является Ансамбль Московского Кремля.

В 1156 г. Юрием Долгоруким возводится деревянная крепость с восьмиметровым валом и мощная по тем временам деревянная стена, достигавшая 3 в высоту и 1200 в длину, для защиты от набегов. Примерно в таком виде укрепление просуществовало до зимы 1237–1238 гг., когда полчища хана Батыея разграбили и сожгли Москву, а вместе с ней и Кремль. Но вместе с городом растет и крепнет Кремль. В 1339–1340 гг. при Иване I Калите территория Кремля была расширена, построены новые дубовые кремлевские стены, возведены мощные оборонительные укрепления, а за ними – хоромы великого князя, белокаменные соборы. Москва становится политическим и духовным центром Руси, а Кремль – резиденцией великих князей и митрополитов.

В 1367–1368 гг., незадолго до Куликовской битвы, князь Дмитрий Донской, опасаясь очередного монголо-татарского нашествия, обносит крепость белокаменными стенами и башнями, расположенными примерно на расстоянии 60 м от прежних дубовых укреплений. Площадь Кремля достигает почти современных размеров. Со стороны реки Москва стена была возведена у подножия холма, чтобы враг не имел здесь плацдарма для развертывания своих войск при осаде Кремля. В 1368 г. и 1370 г. Кремль успешно выдержал осаду литовского князя Ольгерда, а в 1382, 1408 и 1451 годах оказался неприступным для татаро-монгольских войск. Белокаменный Кремль Дмитрия Донского прослужил более 100 лет. За это время многочисленные осады врагов, частые пожары сильно разрушили Кремлевские стены и башни.

Характерные примеры памятников архитектуры XV–XVI вв. (рис. 58 – 60):

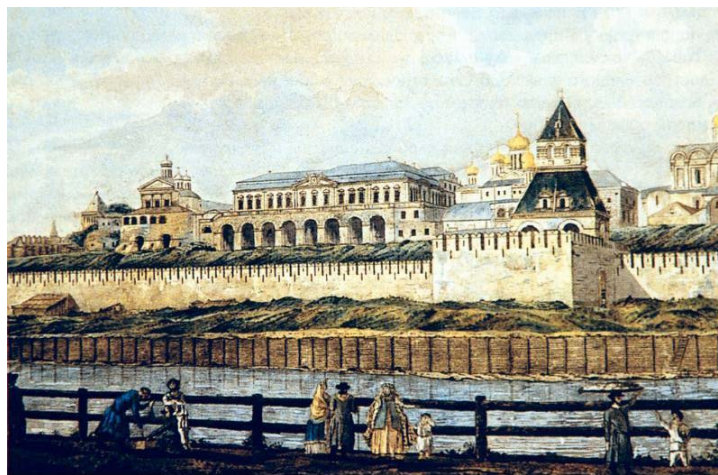


Рис. 58. Историческая реконструкция фрагмента Московского Кремля

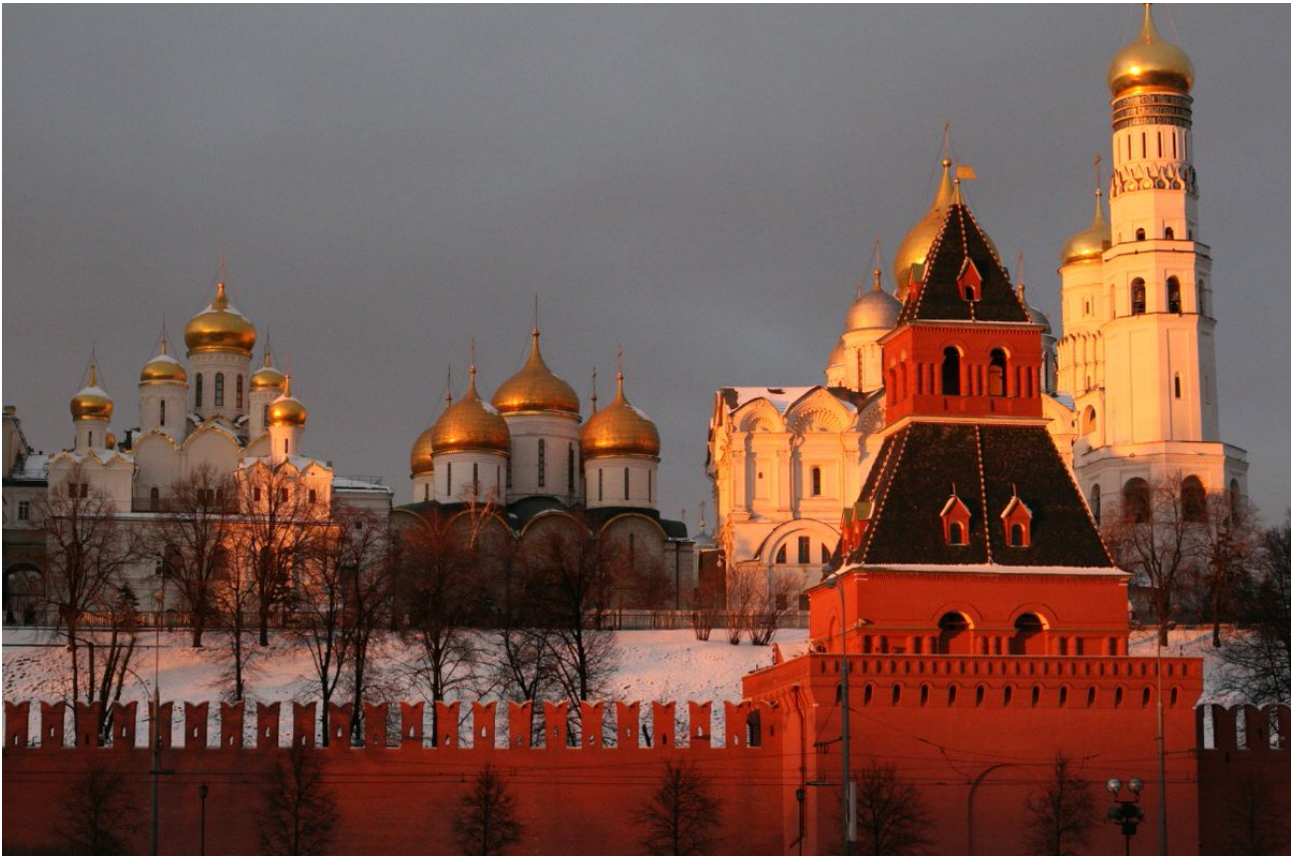


Рис. 59. Ансамбль Московского Кремля



Рис. 60. Успенский собор Московского Кремля

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Московское зодчество XV–XVI веков. Ансамбль Московского Кремля» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 61).



Рис. 61. Пример студенческой практической работы по теме «Московское зодчество XV–XVI веков. Ансамбль Московского Кремля»

Задание 15. Русская живопись XV–XVI веков. Творчество Дионисия

В период усиления государственной централизации духовная атмосфера развивалась неоднозначно. В последней трети XV века возникло несколько художественных течений и живописных школ.

Старые иконографические каноны подверглись переосмыслению и изменениям. В иконописи нарастает празднично-декоративное начало.

Ярким примером этого является творчество Дионисия, последователя и антагониста Андрея Рублева. Широко распространились житийные иконы. Происходит зарождение реалистических тенденций и светской живописи (икона «Церковь воинствующая»). Царь Иван Грозный заказал написание иконы после Казанского похода, автором святыни предположительно был протопоп храма Благовещения в Кремле, духовный наставник царя Андрей, будущий московский митрополит Афанасий. Название иконы взято с первых строк мученической стихиры, исполняемой на утреннем служении в понедельник: «Благословенно воинство небесного Царя». В стихире подчеркивается идея о том, что только пострадав за Христа, можно стать воином небесного воинства (рис. 62).

Икона «Церковь воинствующая» - памятник взятию Казани.



Рис. 62. Икона «Благословенно воинство небесного царя (Церковь воинствующая)», 1550 г. Государственная Третьяковская галерея

Дионисий – знаменитый московский иконописец, который создавал фрески и иконы в XV–XVI веках. Считается одним из самых талантливых последователей Андрея Рублева. Предположительно, Дионисий родился около 1440 г. Современники называли его «хитрым и изящным» иконописцем, высоко ценя его талант и умение подмечать яркие детали в своих произведениях. Его иконы ценились наравне с работами Андрея Рублева.

Характерные примеры творчества Дионисия (рис. 63, 64).



Рис. 63. Дионисий. Деисусный чин



Рис. 64. Житийные иконы митрополита Петра и митрополита Алексея.
Круг Дионисия

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Русская живопись XV–XVI веков. Творчество Дионисия» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис.65).



Рис. 65. Пример студенческой практической работы по композиционному анализу живописного произведения по теме «Русская живопись XV–XVI веков»

Студент проводит самостоятельный анализ композиционных закономерностей произведений иконописного искусства. Материал для анализа композиции студент выбирает самостоятельно или по рекомендации преподавателя. Данный композиционный анализ проводится для более глубокого понимания студентами основных композиционных принципов и изобразительных задач, решаемых авторами в процессе исполнения произведений изучаемой эпохи.

Задание 16. Западноевропейское искусство раннего Средневековья

Раннее Средневековье известно в истории как эпоха варварства в искусстве, отказа от античных традиций. Характерным примером является искусство эпохи Меровингов и Каролингов. В это время происходит расцвет декоративно-прикладного искусства и англо-ирландской книжной миниатюры. Значительное место в искусстве этого периода занимает архитектура (Ахенская капелла Карла Великого). Большое значение также имеет искусство «Оттоновского ренессанса»: книжная миниатюра и монументальная живопись.

«Оттоновский ренессанс» – краткий период (в конце X в.) подъёма культурной жизни в Германии при императорах Саксонской династии – Оттонах. При дворе Оттона I возродилась Академия, где собирались просвещённые люди. Здесь развивалась литературная деятельность, переписывались рукописи, предпринимались попытки распространения знания классической латыни и римской литературы.

Характерные примеры западноевропейского искусства раннего Средневековья (рис. 66 – 68).



Рис. 66. Ахенская капелла Карла Великого



Рис. 67. Пример изделия декоративно-прикладного искусства раннего Средневековья



Рис. 68. Фрагмент книжной миниатюрной иллюстрации

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Западноевропейское искусство раннего Средневековья» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 69).

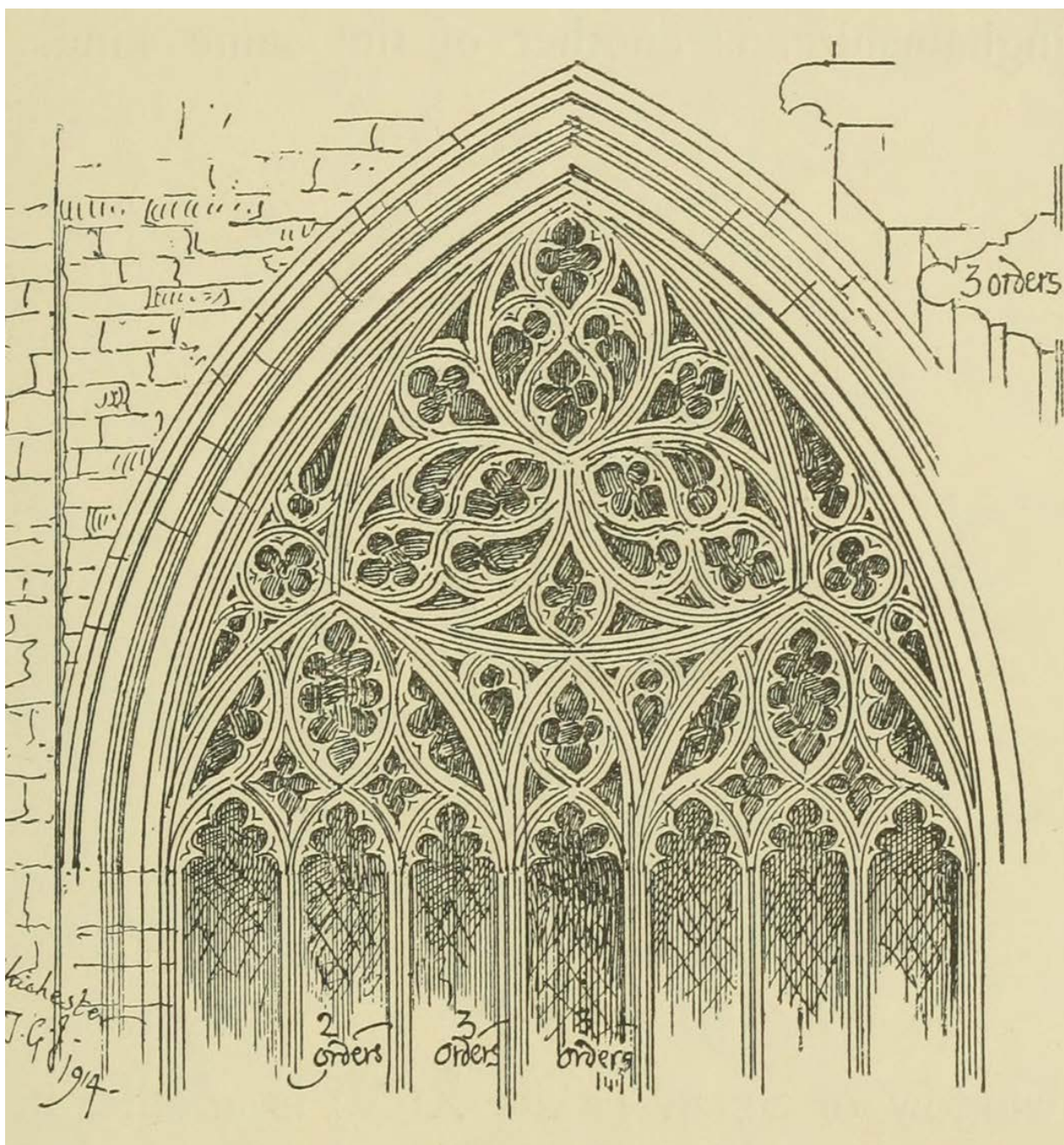


Рис. 69. Пример студенческой практической работы по теме «Западноевропейское искусство раннего Средневековья». Фрагмент архитектурного декора Ахенской капеллы Карла Великого

Задание 17. Искусство зрелого Средневековья. Романский период

В X–XII веках архитектура французского романского культового здания стала эталоном для большого количества сооружений, строившихся в Европе. Большое значение сыграли школы Бургундии, Нормандии, Оверни, Прованса, Аквитании и Пуату во Франции. Вслед за этим развивались и национальные особенности зодчества Англии, Германии и Италии.

Характерными видами романского изобразительного искусства стали рельеф и фреска.

Романский стиль сложился в эпоху феодальной раздробленности, и поэтому функциональное назначение романской архитектуры – оборона. Такая функциональная особенность этого стиля определяла архитектуру как светских, так и культовых построек и соответствовала образу жизни западноевропейского человека того времени. Становлению романского стиля способствовала значительная роль монастырей как центров паломничества и культуры.

Характерные примеры произведений искусства Романского периода (рис. 70 – 72).

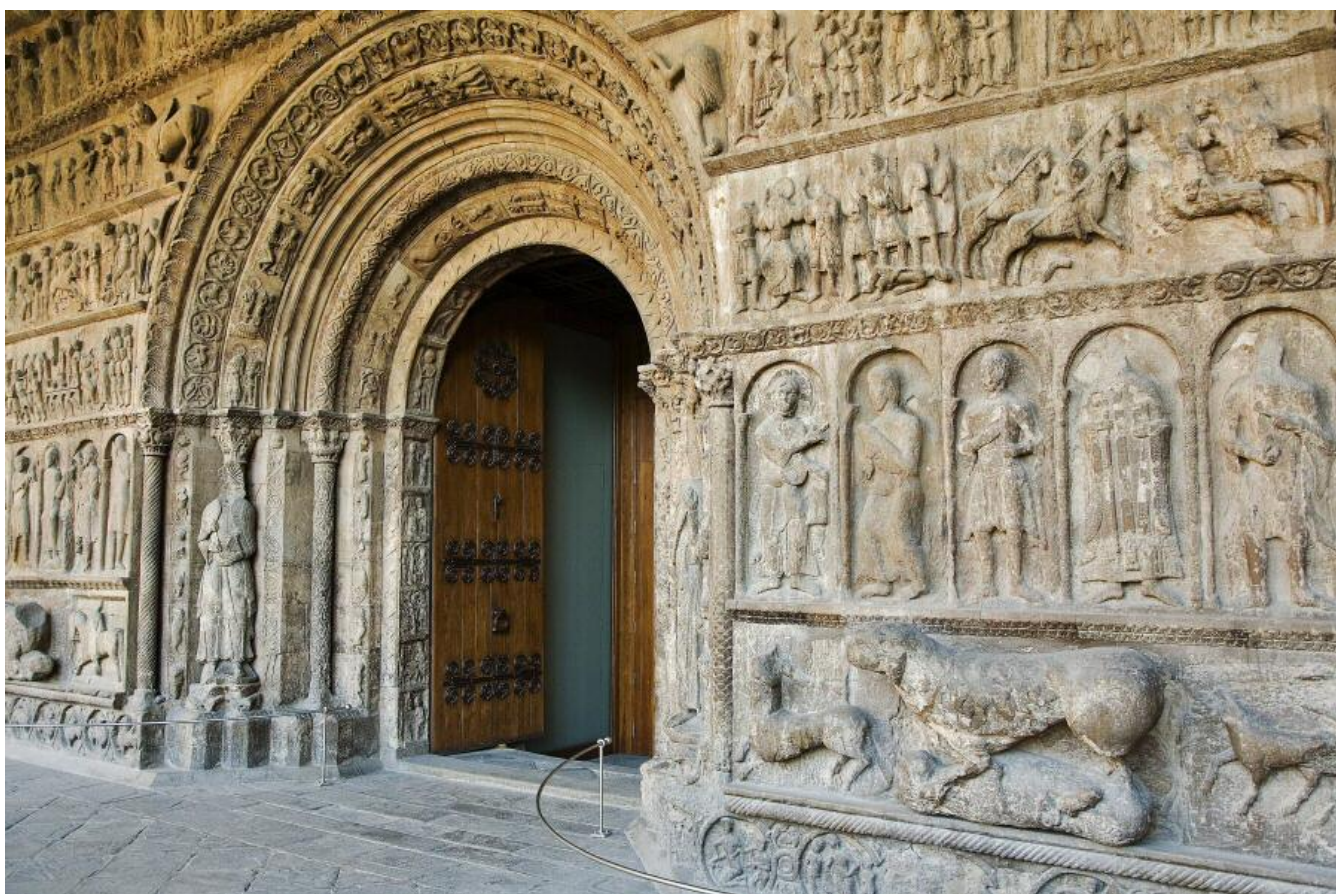


Рис. 70. Архитектурные барельефы собора Романского периода



Рис. 71. Памятник архитектуры Романского периода



Рис. 72. Фрагмент монументальной живописи на религиозную тему в архитектуре Романского периода

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство зрелого Средневековья. Романский период» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 73).

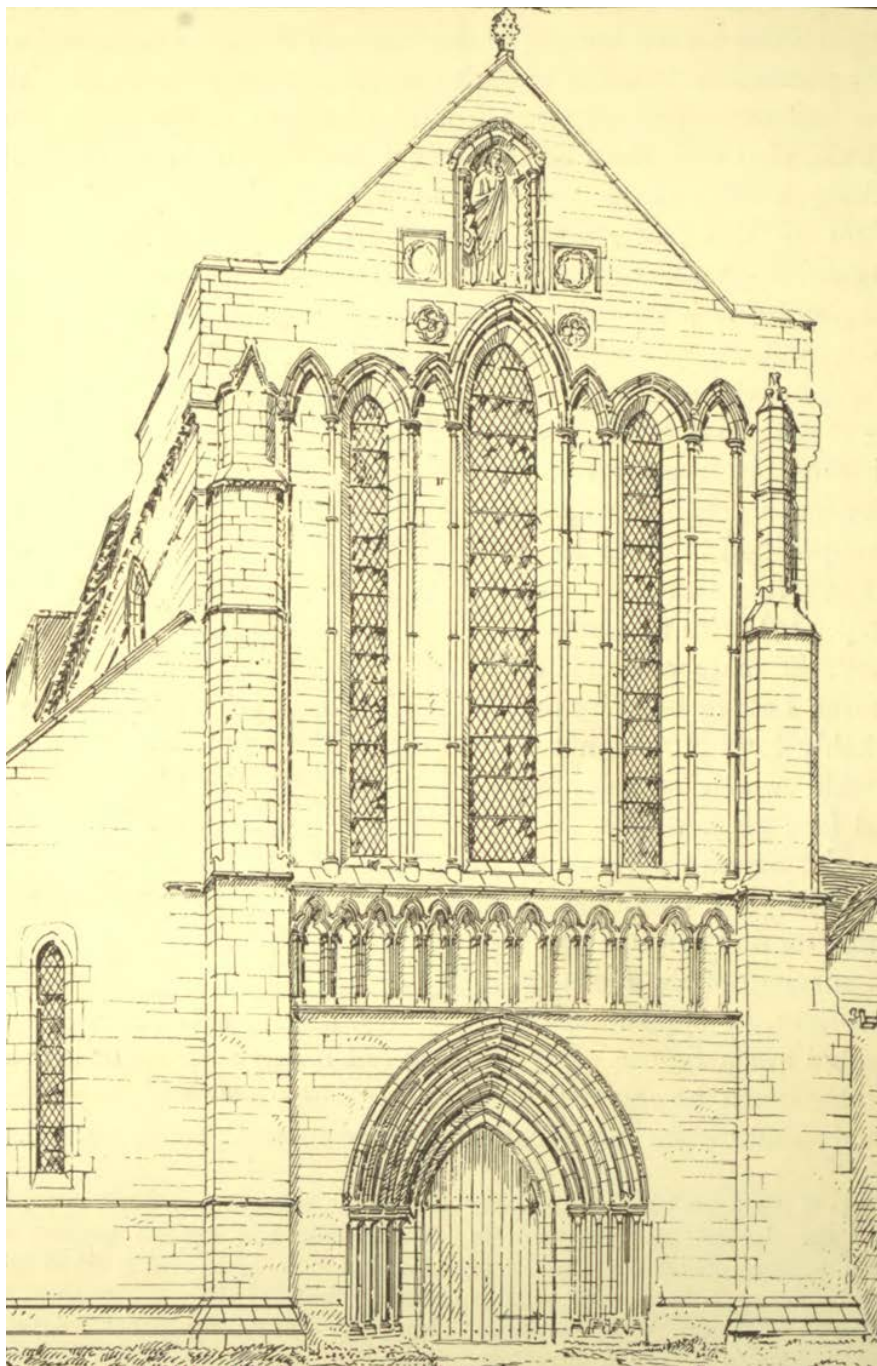


Рис. 73. Пример студенческой практической работы по теме «Романская архитектура»

Задание 18. Готическое искусство Англии и Франции XII – XV вв.

Исторический период характерен становлением национальных школ готической архитектуры. Французская архитектура считается эталоном готического искусства. Для нее характерно последовательное облегчение конструкции, раскрытие границ собора, постепенное «возрастание» и «вытягивание» архитектурных форм.

Готика зародилась в середине XII века на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию готика проникла позднее, с большим трудом и сильной трансформацией, приведшей к появлению «итальянской готики». В конце XIV века Европу охватила так называемая интернациональная готика. В страны Восточной Европы готика проникла позднее и продержалась там чуть дольше – вплоть до XVI века.

Готическая архитектура Англии также имеет ряд характерных черт. Специфическими примерами являются соборы в Линкольне, Солсбери, Уэльсе.

Параллельно с этим развивается искусство рельефа, круглой скульптуры и витража.

Характерные примеры готического искусства Англии и Франции XII–XV веков (рис. 74, 75).



Рис. 74. Эксетерский собор, 1112–1400 г. Англия



Рис. 75. Братья Лимбург. «Роскошный часослов»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Готическое искусство Англии и Франции XII–XV вв.» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 76).

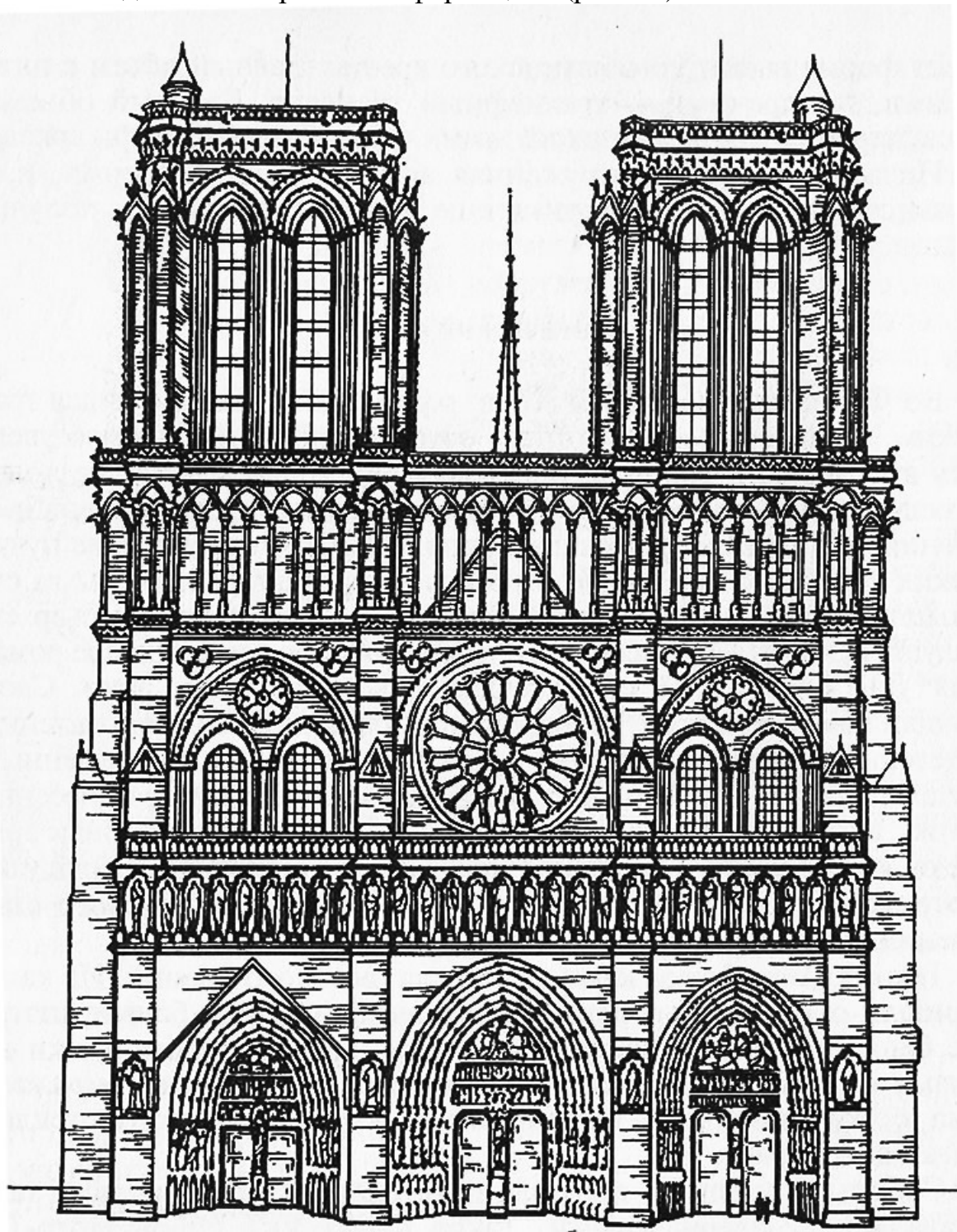


Рис. 76. Пример студенческой практической работы. Нотр-Дам-де-Пари

Задание 19. Искусство итальянского проторенессанса. Джотто

Проторенессанс (от древнегреческого πρῶτος («первый») и французского Renaissance) – это два века в развитии итальянского искусства, предшествовавшие Возрождению XIII–XIV столетия. В отличие от Ренессанса, представляющего собой культурную эпоху общеевропейского значения, проторенессанс – явление итальянское. Из него, как из зерна, выросло итальянское Возрождение, распространившее культурные победы по всей Европе.

Начало эпохи Возрождения. Обращение к культурному наследию античности, утверждение реалистического метода изобразительного искусства.

Джотто ди Бондоне – итальянский художник и архитектор, основатель итальянской школы живописи, один из крупнейших реформаторов в истории европейского искусства. Новое понимание христианской темы в живописи Джотто. Художник известен как мастер церковных фресковых циклов (базилика св. Франциска в Ассизи, капелла Скровеньи в Падуе).

Характерные примеры искусства итальянского проторенессанса (рис. 77, 78).



Рис. 77. Джотто. «Оплакивание Христа»



Рис. 78. Мартини Симоне. «Посвящение в рыцари»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Искусство итальянского проторенессанса. Джотто» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 79).



Рис. 79. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство итальянского проторенессанса»

Поиск композиционного центра картины Джотто «Оплакивание Христа»

Студент проводит самостоятельный анализ композиционных закономерностей произведений искусства. Материал для анализа композиции студент выбирает самостоятельно или по рекомендации преподавателя. Данный композиционный анализ проводится для более глубокого понимания студентами основных композиционных принципов и изобразительных задач, решаемых авторами в процессе исполнения произведений изучаемой эпохи.

Задание 20. Искусство итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело

Расцвет искусства Высокого Возрождения в Италии явился закономерным результатом общего развития итальянской культуры. Мастера Возрождения были универсальными художниками, т.е. работали в различных видах изобразительного искусства. Основоположник искусства Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи – итальянский живописец, архитектор, скульптор, ученый и изобретатель, продуктивный период творчества которого пришелся на Высокое Возрождение. Общеизвестный гений, считающийся одним из величайших художников всех времен. Леонардо да Винчи, кроме прочего, считается изобретателем парашюта, вертолета и танка.

Рафаэль Санти и Микеланджело – крупнейшие «универсальные» личности Высокого и Позднего Возрождения.

Характерные примеры творчества художников итальянского Возрождения (рис. 80 – 82).



Рис. 80. Леонардо да Винчи. «Мона Лиза (Джоконда)»



Рис. 81. Станцы Рафаэля в Ватикане. Афинская школа.
В центре – Платон и Аристотель

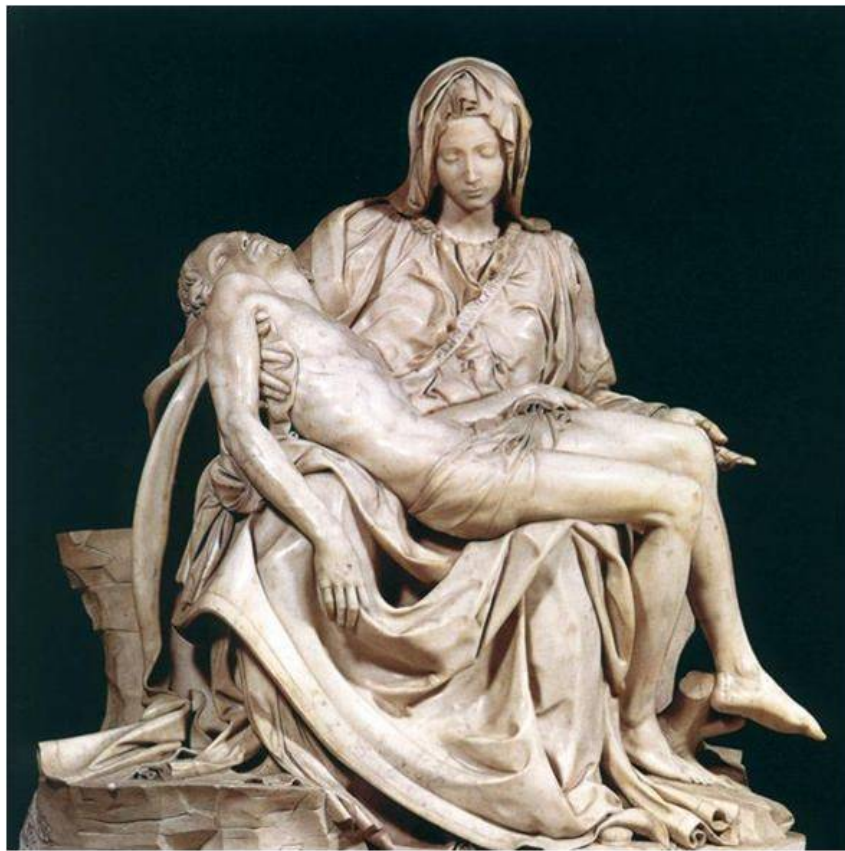


Рис. 82. Микеланджело. «Пьета (Оплакивание Христа)».
Собор Св. Петра, Рим

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Искусство итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 83).



Рис. 83. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело»

Задание 21. Архитектура итальянского барокко

Стиль барокко обладал специфическим формальным языком, отличающимся изысканностью и утонченностью. Для барокко характерен синтез различных искусств: архитектуры, скульптуры, живописи. В этот период в Италии творили такие мастера как Карло Мадерна, Лоренцо Бернини и Франческо Барромини. Следует подчеркнуть особый зрелищно-театральный характер архитектурных ансамблей и неповторимость пластических образов произведений этой эпохи.

Наиболее выдающимся памятником архитектуры, сочетающим в себе черты барокко и Возрождения, является Собор Святого Петра в Ватикане.

В архитектуре барокко можно выделить две основные тенденции: первая выражает стремление к вычурности и выразительности, вторая — тяготеет к уравновешенным ордерным построениям. Дворцы и церкви барокко благодаря роскошным, причудливым фасадам, сложности форм, криволинейным планам и очертаниям приобретают живописность и динамизм, словно вливаясь в окружающее пространство. В парадных интерьерах архитектура сочетается со скульптурой, лепкой, резьбой. Самым грандиозным ансамблем в стиле барокко являются собор и площадь св. Петра в Риме.

Собор Святого Петра в Ватикане внутри поражает объемами, размерами, гармонией пропорций, материалами, богатством оформления. Роспись купола Собора Святого Петра в Ватикане работы Микеланджело с кессонным декором — художественный шедевр Рима.

Характерные примеры произведений архитектуры итальянского барокко (рис. 84 – 86).



Рис. 84. Собор Святого Петра, вид от замка Святого Ангела, показывающий купол, возвышающийся за фасадом Мадерны



Рис. 85. Джовани Бернини. «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони»



Рис. 86. Церковь Сант-Аньезе на площади Навона в Риме

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Архитектура итальянского барокко» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 87).



Рис. 87. Пример студенческой практической работы по теме «Архитектура итальянского барокко»

Задание 22. Западноевропейское изобразительное искусство XVII века

Необходимо отметить большое разнообразие стилей и направлений в Западноевропейском изобразительном искусстве XVII века. Ведущими стилями эпохи были барокко, реализм и классицизм. Реализм и академизм особенно ярко проявились в итальянской живописи этого периода. Необходимо отметить «караваджизм» как особое направление в развитии европейской живописи. Черты барокко и реалистическая направленность элементов жанра свойственны творчеству Веласкеса. Большое влияние на формирование искусства оказала буржуазная революция и разделение Нидерландов в конце XVI века на северные (Голландия) и южные провинции (Фландрия).

Итальянский живописец, один из крупнейших представителей барокко Микеланджело Меризи да Караваджо родился 28 сентября 1573 года в итальянском селении Караваджо. Одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» – резкое противопоставление света и тени, а также «тенебриссо». Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.

Характерные примеры Западноевропейского изобразительного искусства XVII века (рис. 88, 89).



Рис. 88. Картины Караваджо



Рис. 89. Х. Веласкес. «Портрет Иннокентия»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Западноевропейское изобразительное искусство XVII века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 90).



Рис. 90. Пример студенческой практической работы по теме «Западноевропейское изобразительное искусство XVII века»

Задание 23. Стилистические особенности рококо

Рококо — это стиль в искусстве XVIII века, воплотивший в себе галантность и беззаботность светской жизни. Рококо зародился во Франции и достиг наивысшего расцвета в эпоху Людовика XV и его блистательной фаворитке мадам Помпадур, поэтому часто считается французским художественным течением. Но всё-таки рококо — явление не локальное. Тенденции рокайльного стиля нашли развитие и в других странах, хотя и не стали там художественной доминантой на значительный период. А вот во Франции зрелое рококо стало визиткой правления Луи XV, и даже получило особое название — стиль Людовика XV.

Название «рококо» происходит от слова *rocaille* (уменьшительного от *roc* — «камень», «скала»), что в переводе с французского означает скальные обломки. Иногда переводится как «скальный» и «ракушка». Первые элементы этого стиля появились в декоре парковых гротов — их декорировали камнями, обломками скал, морскими раковинами. На этом фоне возник характерный элемент декора — рокайльный завиток. А типичный орнамент называется рокайль — это слово легло в основу термина «рокайльный».

Характерные примеры стиля рококо (рис. 91 – 93).



Рис. 91. Франсуа Буше. «Пастораль»



Рис. 92. Антуан Ватто. «Великолепный бал»



Рис. 93. Жан-Оноре Фрагонар. «Засов (Задвижка)»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Стилистические особенности рококо» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 94).



Рис. 94. Пример студенческой практической работы по теме «Творчество Франсуа Буше». Зарисовка

Задание 24. Французский классицизм второй половины XVII века

Французский классицизм сформировался в XVII веке, властвовал сто лет и лишь ненадолго уступил место фривольному рококо, после чего воцарился вновь вплоть до первой трети XIX столетия. Самые известные художники-классицисты Франции заложили основы этого направления и создали великие произведения искусства, которые сейчас украшают лучшие музеи мира. Им подражали и соотечественники, и мастера других стран, включая русских живописцев.

Французские художники-классицисты представлены в коллекциях лучших музеев мира. Обычно эти авторы изображали исторические сцены и черпали вдохновение в шедеврах античности или ренессанса. Некоторые представители направления обратились к бытовому жанру, пейзажу или натюрморту, но и эти работы проникнуты главными идеями эпохи. Классицисты верили в гармоничное устройство мира, правоту закона и торжество человеческого разума.

Основоположники классицизма в живописи – Никола Пуссен и Клод Лоррен.

Пуссен Никола (1594–1665), знаменитый французский живописец и рисовальщик эпохи позднего барокко и классицизма. Практически все его картины – на историко-мифологические сюжеты. Мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.

Клод Лоррен (1600–1682) – французский живописец, мастер классического пейзажа. Но его картины выходили за рамки академизма, они оживлялись светом, проработанным до такой степени, что каждый листик и травинка на полотнах становились такими же настоящими, как и зелень реального мира.

Характерные примеры французского классицизма (рис. 95 – 97).

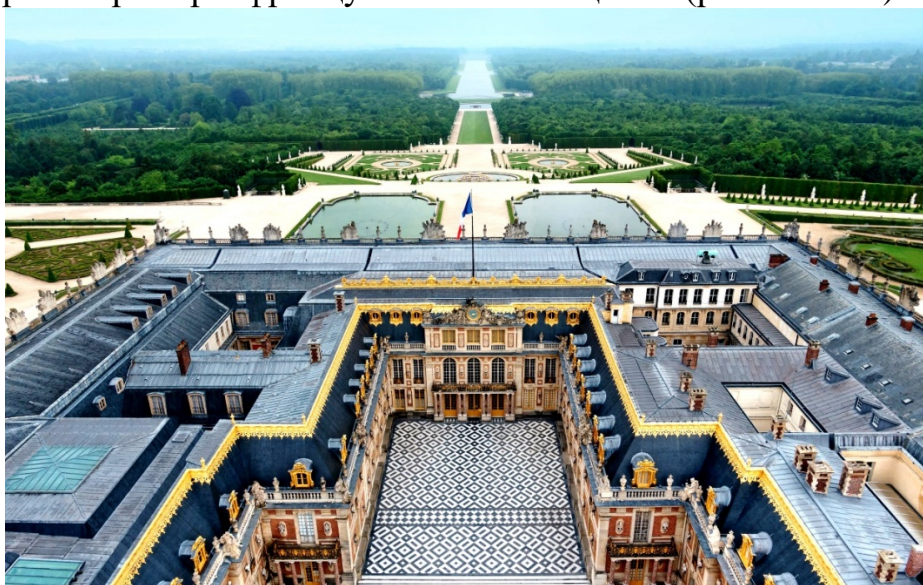


Рис. 95. Ансамбль Версаля



Рис. 96. Никола Пуссен. «Возвращение Святого семейства из Египта»



Рис. 97. Клод Лоррен. «Морской порт на закате»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Французский классицизм второй половины XVII века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 98).



Рис. 98. Пример студенческой практической работы по теме «Французский классицизм второй половины XVII века»

Задание 25. Изобразительное искусство Голландии XVII века

Золотой век голландской живописи – общепринятое название великой эпохи в нидерландском изобразительном искусстве, на протяжении которой местные мастера создали множество уникальных шедевров. Золотой век голландской живописи пришелся на XVII столетие, он затронул практически все известные в те времена жанры и оказал огромное влияние на дальнейшее развитие европейского изобразительного искусства.

Золотой век подарил миру гигантское количество работ талантливых художников. По самым скромным оценкам современных искусствоведов, в течение столетия голландскими живописцами было создано около миллиона картин, а сегодня живопись этого периода является важнейшей культурной ценностью Нидерландов.

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский живописец, рисовальщик и офортист. Творчество проникнуто стремлением к глубокому, философскому постижению действительности и внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний. Реалистическое и гуманистическое по своему существу, оно знаменовало собой вершину развития голландского искусства XVII века, воплотив в ярко индивидуальной и совершенной художественной форме высокие нравственные идеалы, веру в красоту и достоинство простых людей.

Характерные примеры изобразительного искусства Голландии XVII века (рис. 99, 100).



Рис. 99. Рембрандт. «Ночной дозор»



Рис. 100. Паулос Бор. «Благовещение Пресвятой Богородицы»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Изобразительное искусство Голландии XVII века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 101).

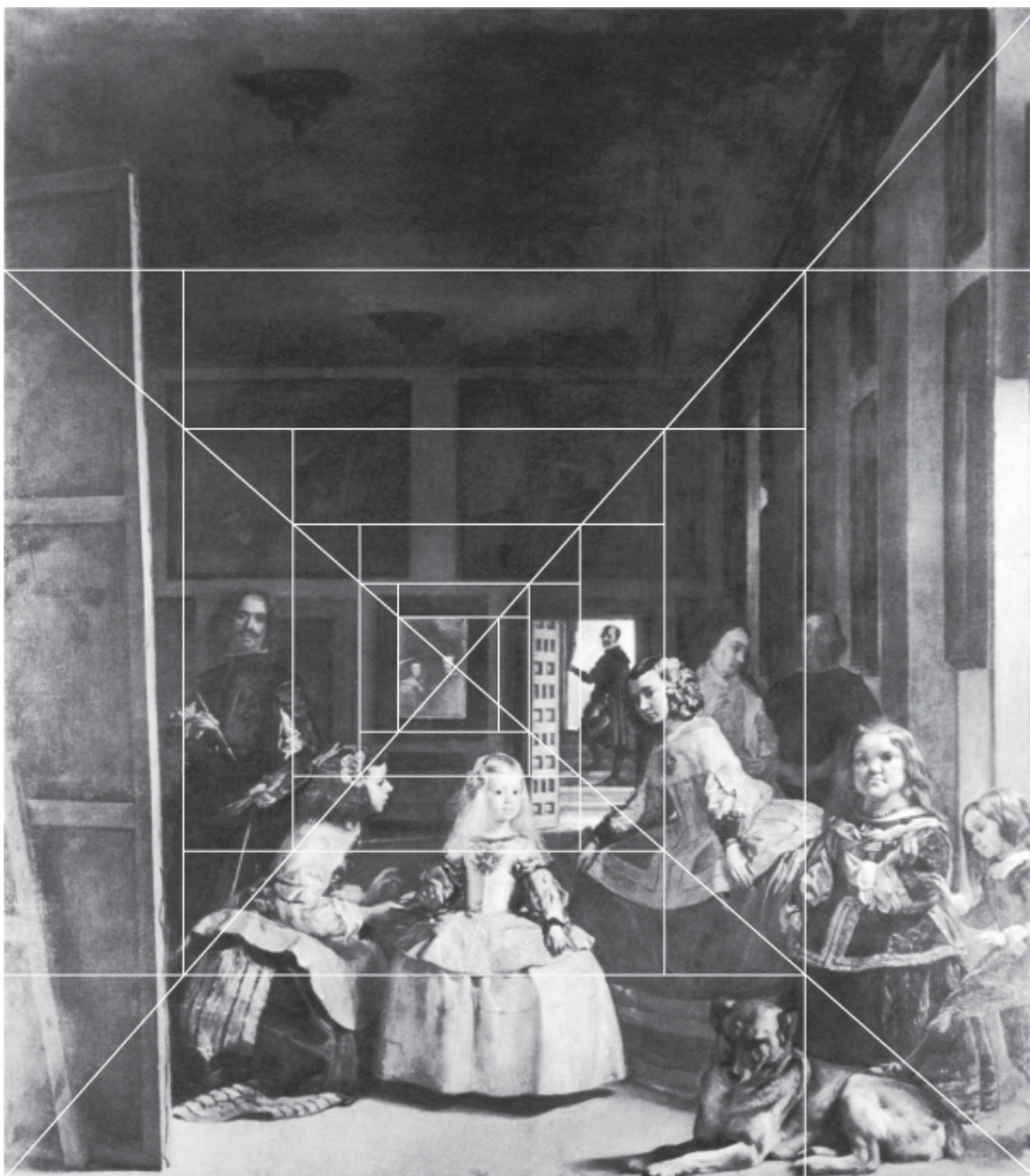


Рис. 101. Пример студенческой практической работы по теме «Изобразительное искусство Голландии XVII века». Композиционный анализ живописного произведения

Задание 26. Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве XIX века

Романтизм (romantisme) – масштабное идейно-художественное направление в культуре и искусстве XIX века, пришедшее на смену холодному рационализму неоклассицизма и Просвещения. Романтики возвысили значение фантазии, эмоций, чувств и душевных метаний. В литературе и искусстве началась эпоха героев с сильными, дерзкими, противоречивыми и порой бунтарскими характерами. Это фигуры байроновского и прометеевского типов, которые то провозглашают величие человека, то становятся игрушкой в руках судьбы. Их обуревают страсти, они пускаются в странствия и карабкаются на баррикады, поднимают знамя свободы и не знают покоя.

Романтизм в живописи отверг рационалистичность классицизма и отразил внимание к глубинам человеческой личности, характерное для философии романтиков. Он вырос на эмоциональной почве сентиментализма, но, сохранив лиризм и поэтичность, заменил сентиментальную чувствительность на драматические проявления природы. Не стоит ассоциировать это направление с пасторальными мотивами — скорее уж с романтикой дальних странствий, путешествий, таинственных открытий и даже революционной борьбы.

Характерные примеры романтизма в западноевропейском искусстве (рис. 102–104).



Рис. 102. Теодор Жерико. «Плот Медузы»



Рис. 103. Каспар Давид Фридрих. «Странник над морем тумана»



Рис. 104. Иоганн Генрих Фюссли. «Ночной кошмар»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве XIX века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 105).



Рис. 105. Пример студенческой практической работы по теме «Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве XIX века». Анализ построения композиционного центра картины Делакруа «Свобода на баррикадах»

Задание 27. Искусство Франции второй половины XIX века

Конец XIX века ознаменовался кризисом романтизма и активной художественной жизнью во Франции и во всей Европе. Становление импрессионизма происходило как бунт молодого поколения художников против салонного искусства.

Для этого периода в искусстве живописи наиболее показательным является творчество Эдуарда Мане и Поля Сезанна.

Эдуард Мане – один из наиболее выдающихся французских художников XIX века. Его творчество стало переходным звеном между реализмом и импрессионизмом. За это Эдуарда Мане называют последним из великих художников-классиков и первым представителем современного искусства.

Поль Сезанн – французский художник XIX века, ставший основателем и центральной фигурой постимпрессионизма. Картины Сезанна получили признание лишь в последние годы жизни мастера, так как на целых полвека опередили свое время. Выработанная художником система сопряжения линии, цвета и мазка отличалась удивительной логикой и впоследствии вдохновляла не одно поколение художников.

Характерные примеры искусства Франции второй половины XIX века (рис. 106 – 108).



Рис. 106. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»



Рис. 107. Эдуард Мане. «Олимпия»



Рис. 108. Поль Сезанн. «Корзина яблок»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Искусство Франции второй половины XIX века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно. Данный композиционный анализ проводится для более глубокого понимания студентами основных композиционных принципов и изобразительных задач, решаемых авторами в процессе исполнения произведений, изучаемой эпохи.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 109).



Рис. 109. Пример студенческой практической работы по теме «Искусство Франции второй половины XIX века». Анализ построения композиции картины Эдуарда Мане «Бар в Фоли-Бержер»

Задание 28. Западноевропейское искусство XIX–XX веков

XIX век – новая эпоха в мировой художественной культуре, подготовленная такими исторически важными событиями как промышленный переворот в Англии в XVIII веке, Великая французская революция (1789–1794), последовавшие затем наполеоновские войны и национально–освободительные движения. Исторические этапы развития искусства XIX века в Западной Европе. Специфические черты художественной культуры XIX века: открытая взаимосвязь творчества художников с общественно–политической жизнью, быстрота распространения художественных идей по мировым центрам, оппозиционность передовых явлений искусства официальной культуре, усиление индивидуалистического начала, историзм мышления, секуляризация культуры.

Крупнейшим направлением в художественной жизни западной Европы явился модернизм с новыми философскими принципами. В данный период изобразительное искусство стало разделяться на массовое и элитарное. Появились такие направления как фовизм, экспрессионизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, произошло формирование конструктивного и экспрессивного абстракционизма.

Анри Матисс был гениальным французским живописцем XX века, основателем фовизма, неутомимым экспериментатором и неутомимым исследователем. Анри Матисс перевернул традиционные представления об использовании цвета и, погрузившись в поиски новых форм и оттенков, приложил руку к созданию отдельного течения живописи.

Пабло Пикассо французский художник испанского происхождения XX века, основатель кубизма, самый дорогой живописец в мире. Широко известен также как скульптор, график, дизайнер, керамист и театральный оформитель.

Характерные примеры Западноевропейского искусства XIX–XX веков (рис. 110–112).



Рис. 110. Анри Матисс. «Танец (II)»



Рис. 111. Пабло Пикассо. «Студент»



Рис. 112. Поль Сезанн. «Гора Сент-Виктуар»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Западноевропейское искусство XIX–XX веков» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 113).



Рис. 113. Пример студенческой практической работы по теме «Западноевропейское искусство XIX–X веков»

Задание 29. Русское искусство Петровской эпохи

Петровская эпоха в истории России занимает особое место. В этот небольшой период (конец XVII века – первая четверть XVIII века) свершились преобразования, оказавшие огромное влияние на развитие политической, экономической и культурной жизни страны.

Русская архитектура петровского времени – архитектура переходного периода.

Архитектуре петровского времени свойственны следующие черты:

- простота объёмных построений,
- чёткость членений и сдержанность убранства,
- высокие кровли «с переломом» голландского типа, башни со шпилями,
- двуцветная окраска штукатурки (красное с белым или синее с белым)
- плоскостная трактовка фасадов с упрощённым использованием ордерной системы за счёт кирпичной кладки «с напуском».

Доменико Андреа Трезини – архитектор и инженер. Главной и самой известной работой Трезини в Петербурге стала Петропавловская крепость. С момента закладки её возведением руководил инженер Иоганн Кирхенштейн. Но проработав на берегах Невы чуть более двух лет. 30 мая 1706 года Доменико Трезини начал перестройку земляной Петропавловской крепости в каменную. Работы над сооружением крепости велись до 1740 года. Здесь же архитектор возглавлял строительство Петропавловского собора, Петровских ворот, строил казармы, погребя и другие постройки.

Постройкой крепости и собора Доменико Трезини внёс огромный вклад в развитие русской архитектуры. Он применил здесь принципиально новые для России того времени принципы строительства фортификационных сооружений.

Важнейшую роль в дальнейшем развитии русской архитектуры сыграла руководимая Ухтомским Архитекторская команда – своеобразная школа-мастерская, в которой практическая работа совмещалась с обучением. Из команды Ухтомского вышли многие крупнейшие русские зодчие конца XVIII века.

В середине XVIII века основное внимание в строительстве обращалось на дворцовое и церковное зодчество. Большие размеры сооружений требовали применения новых конструкций. Широкое привлечение народных мастеров (в частности, резчиков при выполнении огромного числа деревянных скульптур), стремление в декоративных формах обращаться к традициям русского зодчества XVII века привели к созданию многочисленных, высокохудожественных, праздничных и красочных произведений, характерных для расцвета барокко в России.

Грандиозные постройки середины XVIII века свидетельствовали не столько о силе дворянской монархии, оказавшейся весьма непрочной, сколько о дальнейшем интенсивном росте русской науки и культуры.

Никитин Иван Никитич – российский живописец. Имеется всего три подписанных работы Никитина, вместе с теми, что ему приписываются, всего около десяти. Ранние работы ещё содержат следы парсуны, бывшей

единственным стилем портрета в России в XVII веке. Никитин является одним из первых (часто называется первым) русских художников, отошедших от традиционного иконописного стиля русской живописи и начавших писать картины с перспективой, так, как в это время писали в Европе. Тем самым он является основателем традиции русской живописи, продолжающейся до настоящего времени.

Никитин неоднократно писал портреты самого Петра I. Ярко проявилось мастерство Никитина в портрете Петра на смертном одре. Это неоконченное произведение несет следы быстрого, смелого письма, оно выполнено в эскизной манере уверенной рукой опытного художника. О таланте и мастерстве Никитина говорят также и другие его портреты, например, Г. И. Головкина (1720-е гг., ил. 35) и Г. С. Строганова (1726).

Матвеев Андрей Матвеевич – знаменитый русский художник-портретист, один из основоположников русской светской живописи, мастер монументально-декоративного искусства, первый русский заграничный пенсионер, получивший полное академическое образование, первый руководитель Живописной команды в Петербургской Канцелярии от строений.

Характерные примеры русского искусства Петровской эпохи (рис. 114 – 116).



Рис. 114. Доменико Трезини. Ансамбль Петропавловской крепости



Рис. 115. Работы И. И. Никитина



Рис. 116. Работы А. М. Матвеева

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Русское искусство Петровской эпохи» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 117).



Рис. 117. Пример студенческой практической работы по теме «Русское искусство Петровской эпохи»

Задание 30. Русское искусство второй половины XVIII века

Русский классицизм – это национальный стиль в искусстве, являющийся интерпретацией европейского неоклассицизма на российской почве. Русский классицизм начал развиваться со второй половины XVIII века. В это время в Европе первая волна классицизма уже сошла со сцены, уступив место изящному и легкомысленному рококо. Но постепенно рокайльность стала сдавать позиции перед вновь набирающими силу классицистическими традициями. Эту вторую волну европейские искусствоведы называют неоклассицизмом. Именно в рамках этой волны начало развиваться творчество классицистов в Российской империи.

Федор Рокотов – русский живописец второй половины XVIII века, яркий представитель портретного жанра. Его картины изображают членов императорской семьи и других известных людей своего времени. Творчество портретиста отражает внутренний мир моделей, их характер и эмоции.

Антон Лосенко был выдающимся – в пределах академико-эkleктического направления его времени – художником, в особенности прекрасным рисовальщиком, образовавшим многих даровитых учеников; он вместе с ними писал этюды, рисовал для них оригиналы и издал серию чертежей по анатомии и пропорциям человеческого тела («Изъяснение краткой пропорции человека и т.д.»). Этими чертежами начинающие художники пользовались долго после смерти Лосенко.

Характерные примеры русского искусства второй половины XVIII века (рис. 118 – 120).



Рис. 118. Фёдор Рокотов. «Коронационный портрет Екатерины II»



Рис. 119. Фёдор Рокотов. «Амур, Венера и Сатир»



Рис. 120. Антон Лосенко. «Прощание Гектора с Андромахой»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Русское искусство второй половины XVIII века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно. Данный композиционный анализ проводится для более глубокого понимания студентами основных композиционных принципов и изобразительных задач, решаемых авторами в процессе исполнения произведений, изучаемой эпохи.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 121).

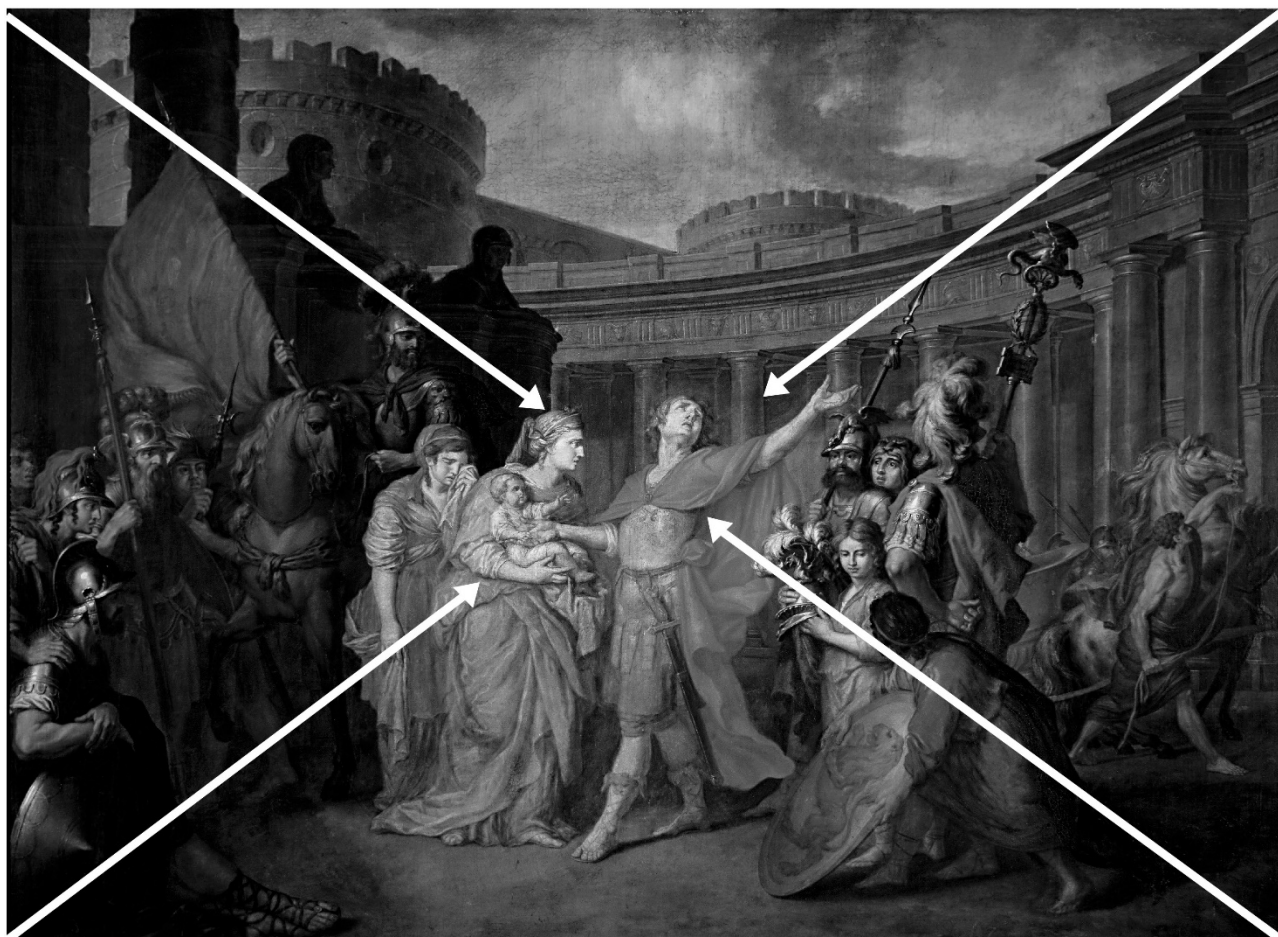


Рис. 121. Пример студенческой практической работы по теме «Русское искусство второй половины XVIII века».

Поиск композиционного центра картины
Антон Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой»

Задание 31. Русская архитектура первой половины XIX века

Первая четверть XIX в. в России – время активного градостроительства. В архитектуре главным становится возведение гражданских и административных зданий. Архитектура неразрывно связана со скульптурой. Синтез искусств – одно из проявлений единого стилевого начала, каким для русского искусства являлся высокий классицизм, иначе именуемый русским ампиром, мастерами которого были А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, К. И. Росси, В. П. Стасов. Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814), сын крепостного, учился живописи в Москве. Главным творением Воронихина стал собор в честь иконы Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге. Закладка собора состоялась 27 марта 1801 года, окончены работы в 1811 году.

Собор Казанской иконы Божией Матери — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Построен на Невском проспекте в 1801–1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 года приобрёл значение памятника русской воинской славы.

Ампир — название стиля в живописи, архитектуре и прикладном искусстве, являющимся завершающим этапом развития классицизма. Само название «Ампир» — empire, что переводится как «империя», открыто дает понять, каков характер этого направления. Нарочито величественный, помпезный, монументальный ампир зародился во Франции в первой трети XIX века и распространился в Европе в период властвования Наполеона Бонапарта, в первую очередь в регионах, находящихся под его влиянием. Стиль стал художественным воплощением боевой мощи, славы и роскоши во всех европейских странах, в частности, и в России.

Характерные примеры русской архитектуры первой половины XIX века (рис. 122–124).



Рис. 122. А. Н. Воронихин. Казанский собор



Рис. 123. Петербургский ампир



Рис. 124. К. И. Росси. Арка Главного штаба

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Русская архитектура первой половины XIX века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 125).

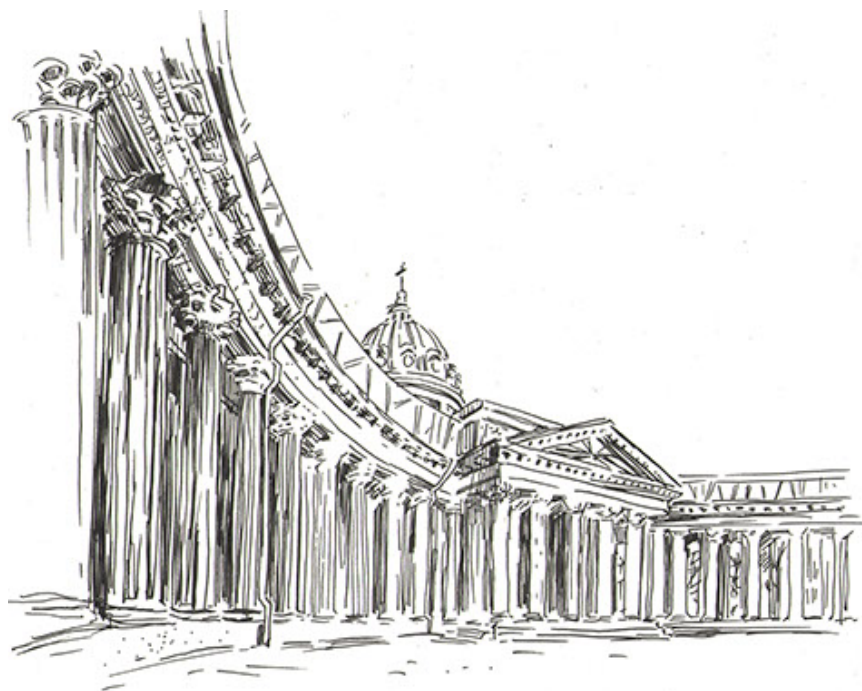


Рис. 125. Примеры студенческих практических работ по теме «Русская архитектура первой половины XIX века». Зарисовки Казанского собора

Задание 32. Русская живопись второй половины XIX века. Творчество передвижников

Передвижники — это сообщество молодых российских живописцев XIX века, которые сыграли исключительно важную роль в художественной жизни России. Создатели объединения Иван Крамской, Василий Перов, Алексей Саврасов обладали огромным талантом и вместе с менее одаренными живописцами успешно противостояли Академии художеств с ее устаревшими взглядами. Благодаря работе художников-передвижников новое реалистичное изобразительное искусство узнали и полюбили сотни тысяч жителей российской глубинки.

Передвижники опирались на прогрессивные общественные круги, демократически настроенную интеллигенцию. Благодаря взаимной поддержке, целой плеяде мастеров удалось добиться независимости от Академии и капризов меценатов, что давало им полную свободу в творчестве. Художники ставили цель создавать правдивые и жизненные произведения, способные пробудить сознание народных масс.

Исаак Ильич Левитан был российским художником-живописцем XIX века еврейского происхождения, мастером пейзажного жанра, академиком и преподавателем художественного училища без диплома о профильном образовании.

Иван Иванович Шишкин был выдающимся российским художником-пейзажистом XIX века, прозванным современниками «царем леса» за умение с фотографической точностью передать каждый элемент природы, изображенный на картине.

Характерные примеры русской живописи второй половины XIX века (рис.126 – 128).



Рис. 126. Исаак Левитан. «После дождя»



Рис. 127. Алексей Саврасов. «Грачи прилетели»



Рис. 128. Иван Шишкин. «Корабельная роща»

Требования к заданию:

Произвести композиционный анализ произведений по теме «Русская живопись второй половины XIX века. Творчество передвижников» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Композиционный рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; графическое изображение композиционных связей должно быть грамотно скомпоновано на листе; анализируемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 129).



Рис. 129. Пример студенческой практической работы по теме «Русская живопись второй половины XIX века. Творчество передвижников». Анализ построения композиции картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели»

Задание 33. Русское изобразительное искусство XX века

В развитии русской художественной культуры XX столетия чётко выделяются два периода – от начала века до 30-х гг. и 30–80-е гг. Первые два десятилетия XX в. – время расцвета русского искусства, особенно живописи и архитектуры. Стиль модерн, сложившийся в России в последней трети XIX в., глубоко изменил сознание мастеров, выдвинув на первый план проблему создания новых форм и выразительных средств. Художественная жизнь стала захватывающе интересной: одна за другой следовали выставки, вызывавшие, как правило, бурные дискуссии в прессе, издавались разнообразные журналы. Основные течения европейского искусства: фовизм, кубизм, футуризм и другие – получили в России блестящее развитие. Почти все они пришли на российскую почву с некоторым опозданием, поэтому художники сочетали черты разных стилей, создавая собственные, совершенно новые и уникальные варианты. В свою очередь и русское искусство нашло серьёзных ценителей на Западе. Европейские и отечественные мастера словно заново открыли друг друга, ощутив себя при этом единым творческим целым.

Поиски новых образов привели к более глубокому изучению национальных корней и традиций. Художники-примитивисты включили в сферу «высокого» искусства сложный и парадоксальный мир городского фольклора, обратились к народной и бытовой культуре – лубку, вывескам и афишам. Именно в первые десятилетия XX в. было заново открыто древнерусское наследие, особенно иконопись. Изобразительный язык русских икон во многом повлиял на отношение к цвету, пространству и ритмической организации холста. В начале 10-х гг. возникли первые произведения абстрактного, или беспредметного, искусства, т. е. работы, в которых не было даже намёка на изображение реального мира. Их композиция представляла собой игру линий, цветовых пятен и геометрических конструкций, не связанных конкретным содержанием.

Аристарх Васильевич Лентулов – знаменитый русский художник первой половины XX века, один из ярчайших представителей отечественного авангардного искусства. Писал картины разной тематики, среди шедевров его творчества есть немало пейзажей и портретов, произведений бытового и исторического жанров. Биография мастера насыщена интересными событиями, а его работы в наши дни украшают коллекции многих российских музеев.

Павел Николаевич Филонов – русский художник, один из активных лидеров русского авангарда конца XIX–начала XX века. Творчество Павла Филонова, его трактовка предназначения живописи в жизни социального общества оказали существенное влияние на развитие изобразительного искусства новейшей истории. Павел Филонов называл себя художником-исследователем. Он призывал прорисовывать «каждый атом», позволяя делу своих рук развиваться подобно живому организму.

Характерные примеры русского изобразительного искусства XX века (рис. 130 – 133).



Рис. 130. Аристарх Лентулов. «Победный бой»

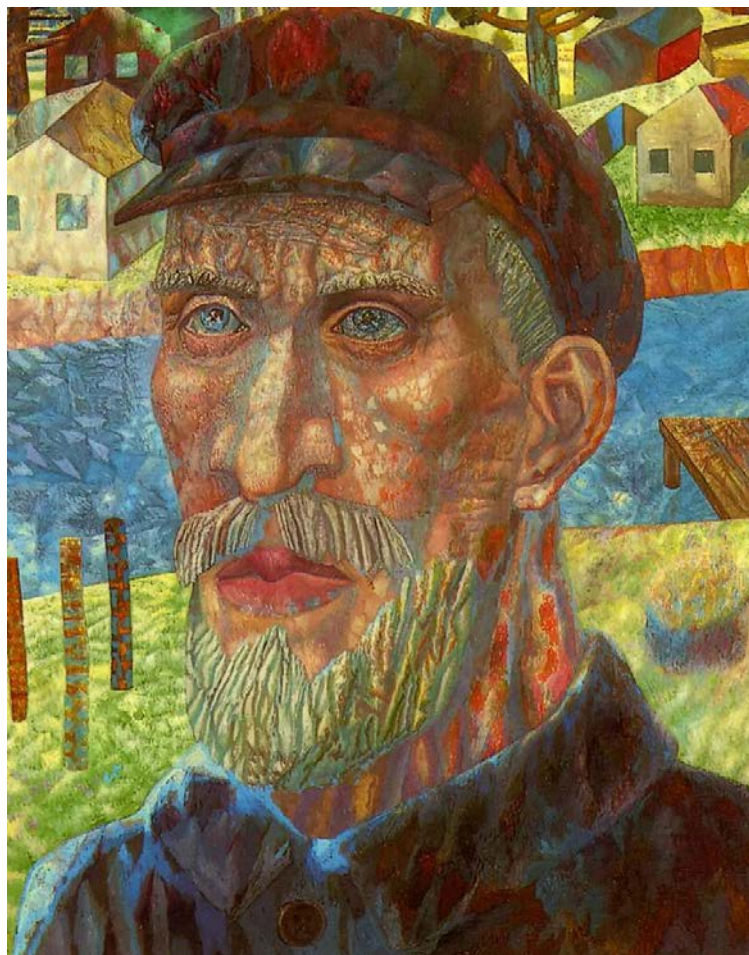


Рис. 131. Павел Филонов. «Колхозник»



Рис. 132. Юрий Королев. «Строители»

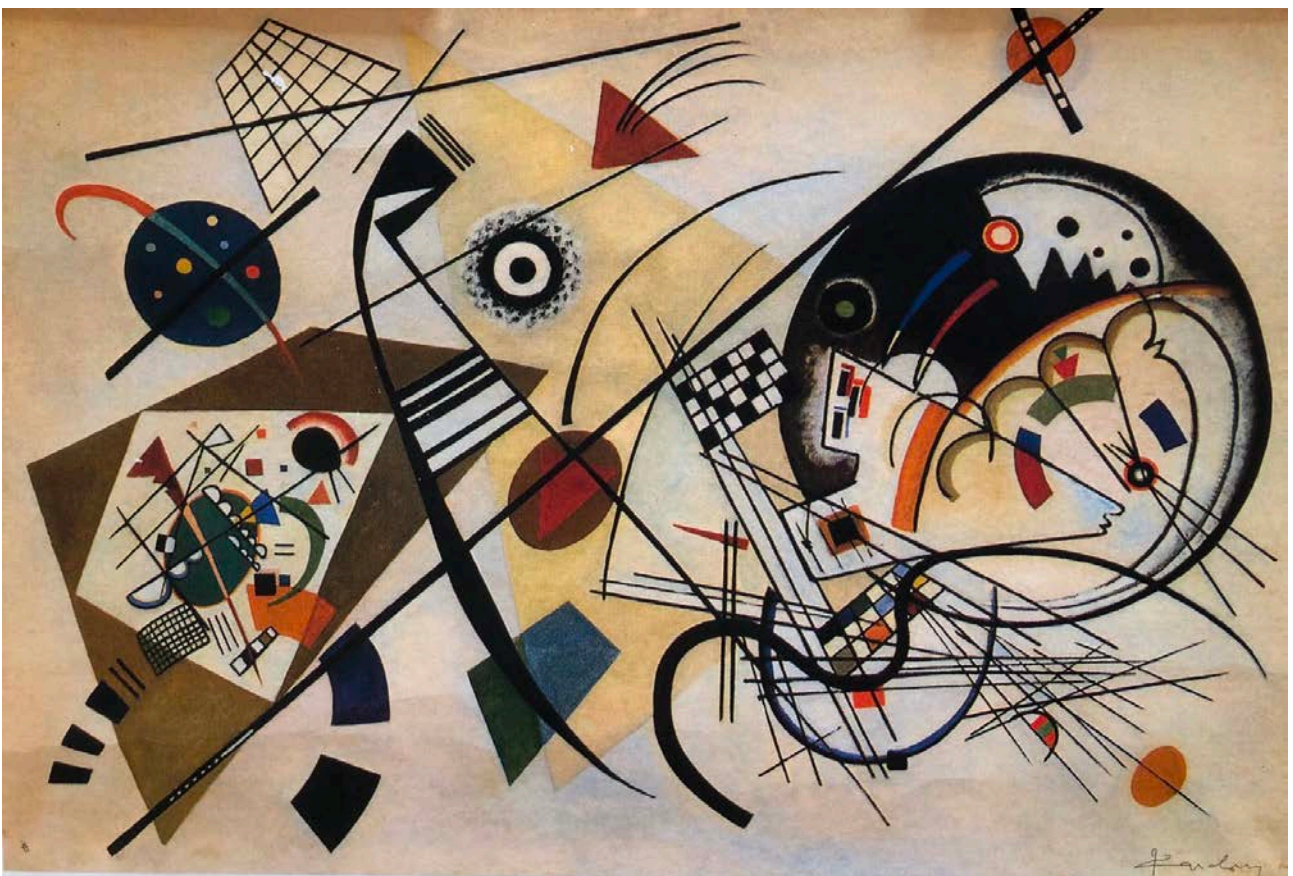


Рис. 133. Василий Кандинский. «Композиция»

Требования к заданию:

Сделать зарисовки по теме «Русское изобразительное искусство XX века» (формат А4, две шт.), техника выполнения выбирается студентом самостоятельно.

Критерии оценивания. Рисунок должен соответствовать пройденной теме; быть выполнен аккуратно и самостоятельно; изображение и текст должны быть грамотно скомпонованы на листе; изображаемые объекты должны быть снабжены подписями с краткой информацией (рис. 134, 135).



А. Н. ТАЛАЛАЕВ. ПИТОМЦЫ. 1961 г.



ТАИР САЛАХОВ. ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Рис. 134. Пример студенческой практической работы по теме «Русское изобразительное искусство XX века»

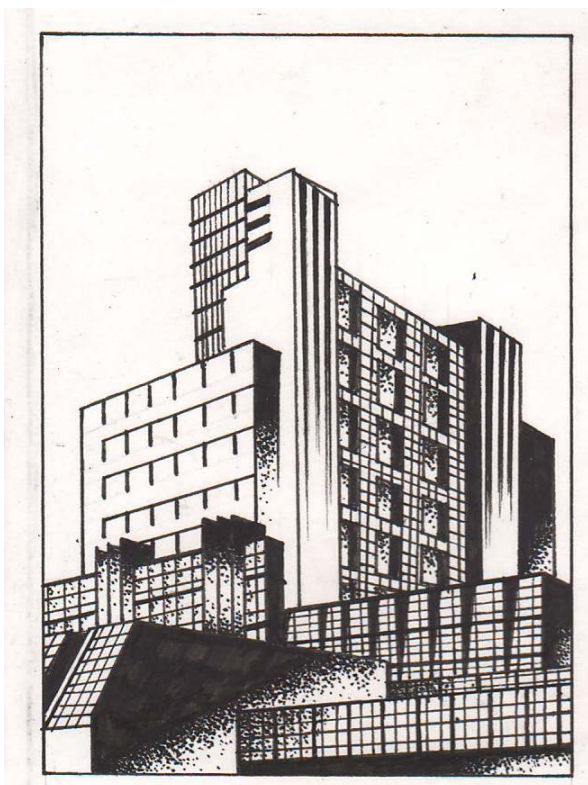
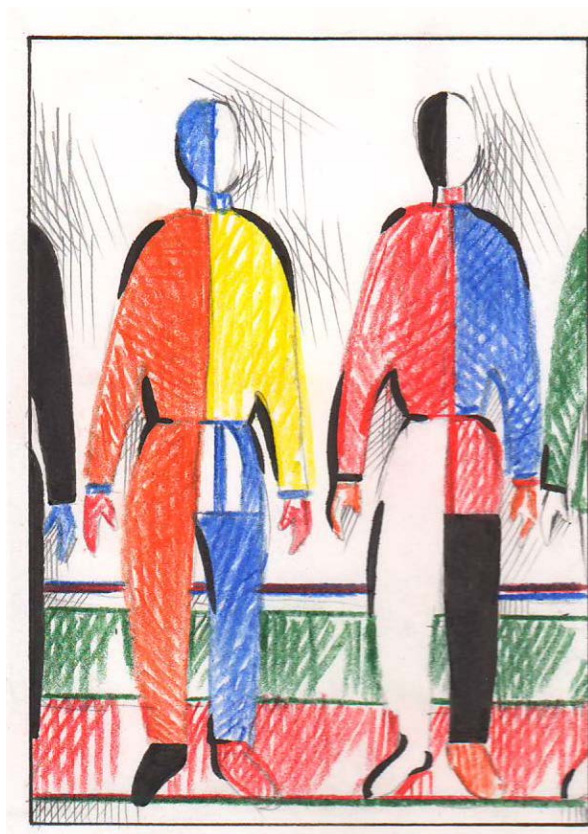


Рис. 135. Примеры студенческих практических работ по теме «Русское изобразительное искусство XX века». Авторы: К. Малевич, Я. Черников

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кинёва, Л. А. История искусств: [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Кинёва. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017 – 136 с.
2. Притыкин, В. П., Файзрахманова, Г. Р. История изобразительного искусства: [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студента / В. П. Притыкин, Г. Р. Файзрахманова. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2016. – 60 с.
3. Кухта, М. С. История искусств: [Текст]: учебник / М. С. Кухта. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 269 с.

Учебное издание

Литвинова Александра Владимировна

История искусств

Редактор и корректор Е. О. Тарновская
Техн. редактор Д. А. Романова

Учебное электронное издание сетевого распространения

Системные требования:
электронное устройство с программным обеспечением
для воспроизведения файлов формата PDF

Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_get_file.php?id=202016, по паролю.
- Загл. с экрана.

Дата подписания к использованию 11.05.2022 г. Изд. № 5286/21

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
198095, СПб., ул. Ивана Черных, 4.