

содержание **теоретический раздел ЭуМК (КОНСПЕКты лекций)** Пояснительная записка...3 Учебная программа дисциплины всеобщая история искусства................6 Тема 1-2. Романское искусство Западной Европы...............................20 ТЕМА 3-4. Готическое искусство Западной Европы.........................24 ТЕМА 5. Общая характеристика Возрождения.................................28 ТЕМА 7-10. Возрождение в Италии...30 ТЕМА 11. Возрождение в Нидерландах..38 **ПрактИчЕСКИЙ раздел ЭУМК**...41 **Раздел контролЯ ЗНАНИЙ ЭУМК** Тесты для проверки знаний по темам...49 Обязательные иллюстрации…………………………………………….......60 Список вопросов к зачету...65

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный учебно-методический комплекс обеспечивает курс «Всеобщая история искусств», предназначенный для студентов исторического факультета, обучающихся по специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология)». Важность дисциплины сложно переоценить.

Искусство – это особая форма общественного сознания, представляющая собой художественное (образное) отражение жизни, это творческий процесс, бесценная сокровищница художественных ценностей. Представляя собой совершенно особую форму отражения человеческих свершений, в том числе великих революций и исторических перемен, искусство присутствует во всех культурах и эпохах. Изучение дисциплины «История искусств» призвано подготовить будущего специалиста к логическому и методологическому анализу развития искусства, открывает широкие возможности для изучения духовного наследия человечества, дает ориентир в жизни современного общества, определяет вектор интересов и мировосприятие личности. Дисциплина «История искусств» позволяет раскрыть единство и целостность мировой цивилизации, состоящей из множества уникальных культур народов мира, создать атмосферу глубокого уважения к культуре народов, способствовать утверждению гуманизма в отношениях между людьми.

Основные цели преподавания дисциплины:

- последовательно проследить историю мирового искусства, охарактеризовав основные этапы его развития и творчество наиболее выдающихся его представителей;

- сформировать представление об искусстве, как о неотъемлемой части современной цивилизации, активно влияющей на развитие человечества в целом;

- на примере шедевров мирового искусства развить эмоционально-образное мышление студентов, способствовать формированию их как гармонически развитых, эстетически образованных личностей, способных к креативному мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- познакомить студентов с основным понятийным аппаратом в области искусствоведения, дать представление о видах и жанрах искусства, их специфике;

- осветить особенности искусства на каждом этапе его развития в тесной связи с историко-социальной проблематикой времени; познакомить студентов с основными, наиболее характерными для эпохи памятниками искусства;

- изучить биографию и творчество выдающихся мастеров мирового искусства;

- научить студентов глубоко и всесторонне анализировать художественные произведения и грамотно оппонировать в дискуссиях на искусствоведческие темы;

- привить студентам интерес к работе с художественными произведениями в подлиннике.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- систему видов, форм и жанров искусства, принципы их развития;

- основные этапы в истории мирового искусства, их сущностные характеристики, закономерности стилевой эволюции;

- основные достижения в развитии мирового искусства, художественное наследие ведущих центров, их место и роль в контексте всеобщей истории искусства;

- общие закономерности процесса становления и развития искусства того или иного региона, механизм влияния на формирование его самобытности различных культурно-цивилизационных факторов, искусства соседних регионов;

Студент должен уметь:

- анализировать источники и литературу по всеобщей истории искусств;

- выстраивать последовательность развития мирового искусства, эволюцию видов, форм и жанров искусства;

- характеризовать художественную ситуацию в конкретном регионе в разные исторические периоды, определять уровень развития искусства региона, объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов на формирование его специфики, соотносить региональную ситуацию с общемировой;

- проводить сравнительный анализ художественного развития различных регионов, объяснять причины, механизм и результаты процесса взаимовлияния искусства соседних регионов;

- анализировать процесс становления и развития индивидуальной манеры ведущих мастеров мирового искусства, определять их место и роль в контексте региональной и всеобщей истории искусств;

- проводить искусствоведческий анализ и первичную атрибуцию произведений искусства, определять их художественную ценность.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I

ВВЕДЕНИЕ.

ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Искусство как одна из форм общественного сознания. Социальные функции искусства. Художественное произведение: его содержание, идея и тема. Понятие и структура художественного образа.

Система искусств: принципы классификации. Виды и жанры искусства.

Существующие теории о происхождении искусства и их критический анализ. Искусство первобытного общества: общая характеристика, периодизация. Искусство каменного века: палеолит, мезолит, неолит. Феномен первобытного реализма: образ человека и животного. «Палеолитические Венеры». Настенная живопись и ее эволюция. Пещеры Ласко (Франция) и Альтамира (Испания). Искусство мезолита и неолита. Мегалитические сооружения: менгир, кромлех, дольмен. Стоухендж (Англия).

РАЗДЕЛ II ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

2.1 Искусство Древнего Востока

Искусство Древнего Египта: общая характеристика, периодизация, история изучения. Искусство додинастического периода и Раннего царства. Искусство Древнего царства: утверждение канона. Архитектура III-V династий. Имхотеп и эволюция формы пирамиды. Пирамиды в Гизэ. Скульптура Древнего царства: основные памятники. Эпоха Среднего царства: изменения в художественном мировоззрении. Архитектура XI-XII династий. Традиции и новации в скульптуре Среднего царства. Живопись Среднего царства. Комплекс в Бени-Хасане. Искусство Нового царства: основные этапы развития. Архитектура XVIII-XIX династий. Храмы в Карнаке и Луксоре. Творчество Аменхотепа Младшего. Изобразительное искусство Нового царства. Шедевры амарнской эпохи. Искусство Позднего царства.

Искусство Передней Азии: общая характеристика, периодизация, история изучения. Искусство Двуречья. Дворцы и зиккураты III-II тыс. до н. э. Искусство Ассирии и Вавилона. Ворота богини Иштар. Искусство Ахеменидского Ирана. Архитектура Персеполя и Суз (6-4 вв. до н. э.).

2.2 Античное искусство

Античное искусство: общая характеристика, периодизация, история изучения.

Искусство Эгейского мира: основные центры. Искусство о. Крит: архитектура, скульптура, живопись. Кносский дворец. Вазопись древнего Крита. Искусство Киклад II тыс. до н. э. Искусство Микен и Тиринфа: архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Искусство Древней Греции. Искусство гомеровской эпохи: основные памятники. Геометрический стиль в древнегреческой вазописи. Искусство эпохи архаики. Архитектура VII-VI вв. до н. э.: типы древнегреческих храмов. Храмы в Пестуме. Понятие ордера. Дорическая и ионическая школы в искусстве архаики. Скульптура VII-VI вв.: основные достижения. Вазопись эпохи архаики и ее стили. Искусство классики: основные этапы развития. Архитектура V-IV вв. до н. э. Ансамбль Афинского акрополя. Скульптура ранней, зрелой и поздней классики. Мирон. Поликлет. Фидий. Леохар. Скопас. Пракситель. Лисипп. Живопись V-IV вв. до н. э. Вазопись эпохи классики. Искусство эллинизма: основные центры. Архитектура III-II вв. до н. э. Градостроительство. Скульптура эпохи эллинизма: основные памятники. Декоративно-прикладное искусство.

Искусство Древнего Рима. Искусство Этрурии: архитектура, скульптура, живопись. Искусство Римской республики. Архитектура IV-I вв. до н. э.: Рим, Помпеи, Тиволи. Скульптура IV-I вв. до н. э.: республиканский портрет. Монументальная живопись эпохи республики. Искусство римской империи I в. до н. э.- I в. н. э.: архитектура и изобразительное искусство. «Августовский классицизм». Архитектура римских форумов. Искусство эпохи Антонинов: основные памятники. Аполлодор Дамасский. Искусство римской империи III-IV вв. Фаюмские портреты. Мозаика и декоративно-прикладное искусство Древнего Рима.

РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Феномен средневекового искусства и история его изучения. Раннехристианская (катакомбная) и зрелая (храмовая) стадии в его развитии. Искусство православного и католического мира: точки соприкосновения и принципиальная разница.

3.1 Искусство Византии.

Общая характеристика, периодизация, история изучения византийского искусства.

Архитектура Византии и складывание типа христианского храма. Памятники «ранневизантийского» периода (IV-V вв.). Архитектура Равенны V-VI вв. Эпоха Юстиниана: основные достижения. Собор св. Софии в Константинополе. Памятники «средневизантийского» периода (IX-XII вв.). Крестово-купольный храм и его символика. Храмы Хосиос Лукас в Фокиде и монастырское строительство IX-XII вв. Архитектура Византии XIII-XV вв.

Изобразительное искусство Византии: формирование основных принципов христианской иконографии. Монументальная живопись V-VII вв. Техники мозаики и фрески. Икона как художественный феномен. Техники энкаустики и темперы. Византийская иконопись VI в. Изобразительное искусство эпохи иконоборчества. Живопись Византии IX-XII вв: «Македонское Возрождение» и комниновский стиль. Система росписи византийского храма. Живопись XIII-XV вв.: «Палеологовское Возрождение» и традиции исихазма. Живопись церкви Хора (Кахрие Джами) в Константинополе. Искусство византийской миниатюры: история развития и основные памятники.

Византийское искусство за пределами империи: Болгария, Сербия, Армения, Грузия.

3.2 Искусство Древней Руси

Искусство Древней Руси: общая характеристика, периодизация, история изучения.

Искусство Киева X-XII вв.: архитектура, монументальная живопись, иконопись. Софийский собор в Киеве. Искусство Владимиро-Суздальской земли XI-XII вв. Традиции белокаменного зодчества. Искусство Новгорода и Пскова XI-XII вв. Декоративно-прикладное искусство XI-XII вв.

Искусство Новгорода XIV-XV. Новгородская и псковская школы иконописи. Творчество Ф. Грека. Искусство Москвы XV-XVI вв. Творчество А. Рублева и создание общерусского стиля иконописи. Русский иконостас и его развитие. Творчество Дионисия. Архитектура Москвы XV-XVI вв. Ансамбль Московского Кремля. Шатровое зодчество XVI в. Собор Василия Блаженного. «Узорочье» в русском искусстве XVII в.: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. «Белорусы в Москве»: К. Михайлов, С. Полубес. «Строгановская икона» и ее мастера. Творчество С. Ушакова. Парсуна как художественный феномен.

Древнерусская миниатюра: этапы развития и основные памятники.

3.3 Искусство Западной Европы

Искусство Западной Европы эпохи раннего средневековья (V-VIII вв.): архитектура, скульптура, художественное ремесло. Звериный (тератологический) стиль. Миниатюра V-VIII вв.: Франция, Ирландия, Англия. Искусство Каролингского Возрождения и его придворный характер: архитектура, скульптура, книжная миниатюра. Искусство Оттоновской империи.

Романское искусство: общая характеристика, хронология, история изучения. Архитектура романики: особенности конструкции и декора. Базилика и ее символика. Архитектура Франции XI-XII вв.: основные школы (Бургундия, Овернь, Пуату, Прованс, Периге). Монументально-декоративная скульптура Франции XII в. Творчество Жильбера (Гизлебертуса). Живопись Франции XII в.

Ранняя и зрелая романика в архитектуре Германии: саксонская, рейнская и кельнская школы. Имперские соборы: Шпайер, Майнц, Вормс. Изобразительное искусство Германии XI-XII вв. Особенности романики в архитектуре Италии: Ломбардия, Тоскана, Сицилия. Изобразительное искусство Италии XI-XII вв. Б. Антелами. Искусство Испании XI-XII вв.: архитектура, живопись, скульптура. Искусство Англии XI-XII вв.: архитектура и изобразительное искусство.

Декоративно-прикладное искусство и орнамент романской эпохи.

Готика: общая характеристика стиля, регионы распространения, хронология, история изучения. Архитектура готики: особенности конструкции и декора. Архитектура Франции второй половины XII-XIV вв.: ранняя, зрелая и поздняя готика. Соборы в Шартре, Реймсе и Амьене. Монументально-декоративная скульптура Франции XIII-XIV вв. и основные этапы в ее развитии. Поздняя готика (интернациональный стиль) в изобразительном искусстве Франции XIV в. Творчество братьев Лимбург. Витраж в искусстве Франции XII-XIV вв.: основные памятники.

Архитектура Германии XIII-XIV вв. Собор в Кельне. Кирпичная готика. Скульптура Германии XIII-XIV вв. Скульптура из собора в Наумбурге: предпосылки развития портрета. Готика в архитектуре Англии и этапы ее развития. Чешская готика: архитектура и изобразительное искусство XIV в. Готика в архитектуре Италии. Миланский собор.

Декоративно-прикладное искусство и орнамент готической эпохи.

РАЗДЕЛ IV ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Гуманизм и особенности ренессансного художественного мировоззрения. Ренессанс в искусстве Западной Европы: регионы распространения, проблемы хронологии и периодизации, история изучения.

4.1 Возрождение в Италии.

Искусство Проторенессанса. Архитектура Италии XIII-XIV вв. Пизанская школа скульптуры. Проторенессансные тенденции в живописи XIII-XIV вв. Творчество Джотто. Сиенская школа живописи. Творчество С. Мартини.

Искусство Раннего Возрождения. Искусство Флоренции XV в. и творчество «отцов Возрождения» (Ф. Брунеллески, Донателло, Мазаччо). Л.-Б. Альберти. Новаторское и архаическое направления во флорентийской живописи XV в.: А. дель Кастаньо, П. Уччело, Ф. Липпи, Б. Гоццоли. Творчество С. Боттичелли. Искусство Центральной Италии XV в. Пьеро делла Франческо. Искусство Северной Италии XV в. А. Мантенья. Семейство Беллини и венецианская школа живописи XV в.

Искусство Высокого Возрождения и его основные центры. Архитектура Высокого Возрождения: Д. Браманте. Собор св. Петра в Риме. Творчество Леонардо да Винчи: «наука живопись». Творчество Рафаэля. Микеланджело и его роль в развитии искусства Высокого и Позднего Возрождения. Сикстинская капелла. А. Корреджо. Джорджоне и искусство Высокого Возрождения в Венеции. Тициан: основные этапы творчества.

Искусство Позднего Возрождения. Архитектура А. Палладио. Венецианская школа живописи второй половины XVI в.: П. Веронезе, Тинторетто. Маньеризм в искусстве Италии: общая характеристика, периодизация. Живопись раннего и зрелого маньеризма: Ф. Пармиджанино, Я. Понтормо, А. Бронзино. Скульптура эпохи маньеризма: Б. Челлини, Дж. да Балонья (Джамболонья).

4.2 Северное Возрождение.

Северное Возрождение: особенности художественного мировоззрения.

Возрождение в Нидерландах: общая характеристика и периодизация. Позднеготическая миниатюра и ее роль в развитии нидерландской живописи первой половины XV в. Техника масляной живописи. Творчество братьев ван Эйк. Гентский алтарь. Творчество Рогира ван дер Вейдена. Живопись Нидерландов второй половины XV в.: Гуго ван дер Гус, П. Кристус, Г. Мемлинг. Творчество И. Босха. Жанровое разнообразие в живописи Нидерландов XVI в.: портрет и его виды, бытовая картина, натюрморт и др. Романизм в искусстве Нидерландов. Творчество П. Брейгеля Старшего. Архитектура Нидерландов XV-XVI вв.

Возрождение в Германии: общая характеристика и периодизация. Искусство Германии XV в. С. Лохнер и кельнская школа живописи. М. Шонгауэр и становление искусства немецкой гравюры. Высокое Возрождение в Германии: живопись и графика А. Дюрера. Творчество М. Грюневальда. Дунайская школа живописи: становление жанра пейзажа. А. Альтдорфер. Л. Кранах Старший. Г. Гольбейн Младший и немецкий портрет XVI в. Скульптура Германии XV-XVI вв. Т. Рименшнейдер.

Возрождение во Франции: общая характеристика и периодизация. Искусство Франции XV в. Ж. Фуке и турская школа живописи. Архитектура Франции XVI в.: основные памятники. Школа Фонтенбло и изобразительное искусство Франции XVI в.: Ж. Клуэ, Ж. Гужон.

РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО XVII – XVIII ВЕКОВ

5.1 Искусство Западной Европы XVII века

Общая характеристика западноевропейского искусства XVII в.: проблемы стилистики и периодизации.

Искусство Италии XVII в. Барокко: историко-культурные основания стиля, особенности художественного мировоззрения, история изучения. Творчество Л. Бернини. Архитектура Рима XVII в. Творчество Ф. Борромини. Архитектура барокко вне Рима: Венеция, Турин. Живопись Италии XVII в.: высокое и низовое барокко. Братья Карраччи и болонский академизм. Творчество Караваджо и его последователей. Дж. Креспи. Монументальная живопись Италии XVII в. и основные этапы в ее развитии: Гверчино, П. да Кортона, Дж.Б. Гаулли. А. Поццо.

Искусство Испании XVII в. Мусульманские и европейские составляющие испанского искусства нового времени. Школа Эскориала и становление барокко в архитектуре. Творчество братьев де Чурригера. Эль Греко и начало «золотого века» испанской живописи. Живопись Испании первой половины XVII в. Х. Рибера. Ф. Сурбаран. Творчество Д. Веласкеса. Живопись Испании второй половины XVII в. Б.Э. Мурильо. Скульптура Испании XVII в.: художественное своеобразие, основные представители.

Искусство Фландрии XVII в. Фламандское барокко и его особенности. Творчество П.П. Рубенса. А. ван Дейк и развитие искусства портрета. Я. Йорданс. Ф. Снейдерс и традиции фламандского натюрморта. А. Браувер и бытовая живопись Фландрии XVII в.

Искусство Голландии XVII в. Реализм и его историко-культурные основания. Архитектура Голландии XVII в. Гарлемская школа. Живопись Голландии XVII в.: феномен «малых голландцев». Бытовой жанр в голландской живописи: основные этапы развития. Я. Стен. Г. Терборх. П. Хох и делфтская школа живописи. Я. Вермеер Дельфтский. Пейзаж в живописи Голландии и его виды. Марина. Творчество Я. ван Рейсдаля. Голландский натюрморт и его виды. В.К. Хеда. В. Калф. Ф. Хальс и развитие жанра портрета. Творчество Рембрандта: живопись и графика.

Искусство Франции XVII в. Классицизм: историко-культурные основания стиля, особенности художественного мировоззрения. Архитектура Франции XVII в.: основные этапы развития. «Большой стиль» Людовика XIV и дворцово-парковый комплекс в Версале. Скульптура Франции XVII в.: П. Пюже, Ф. Жирардон, А. Куазевокс. Живопись Франции XVII в. Французский караваджизм. Ж. де Латур. Братья Ленен и реалистические искания. Творчество Н. Пуссена и оформление принципов классицизма. К. Лоррен. Ш. Лебрен и французский академизм. Портрет в живописи Франции XVII в.: Ф. де Шампень, И. Риго, Н. Ларжильер. Декоративно-прикладное искусство Франции XVII в. А.Ш. Булль.

5.2 Искусство Западной Европы XVIII века

Общая характеристика западноевропейского искусства XVIII в.: проблемы стилистики и периодизации.

Искусство Франции XVIII в. Рококо: историко-культурные основания стиля, особенности художественного мировоззрения. Рококо в архитектуре Франции первой половины XVIII в. Ж.-А. Габриэль и неоклассицизм в архитектуре второй половины XVIII в. Архитектурный минимализм: К.-Н. Леду, Э.-Л. Булле. Творчество А. Ватто и становление рококо во французской живописи XVIII в. Ф. Буше. Ж.-Б. Шарден и живопись эпохи Просвещения. О. Фрагонар. Ж.Б. Грез. Портрет и пейзаж в живописи Франции XVIII в. Г. Робер. Скульптура Франции XVIII в. Творчество Ж. Гудона. Декоративно-прикладное искусство Франции XVIII в. Севрский фарфор.

Искусство Италии XVIII в. Архитектура Италии XVIII в.: позднее барокко и неоклассицизм. Туринская школа архитектуры. Монументальная живопись Италии XVIII в. Творчество Дж.-Б. Тьеполо. Жанр ведуты и его основные представители. Пейзажи Ф. Гварди. Р. Каррьера и искусство пастели XVIII в. Дж.-Б. Пиранези и его графические серии.

Искусство Англии XVII-XVIII вв. Архитектура Англии XVII-XVIII вв.: основные этапы развития. К. Рен и собор св. Павла в Лондоне. Палладианство в архитектуре Англии. Р. Адам и архитектура неоклассицизма. Г. Уолпол и «готическое возрождение». Г. Неллер и портрет в английской живописи XVII в. Искусство эпохи Просвещения: творчество У. Хогарта. Живопись Англии второй половины XVIII в. Творчество Д. Рейнольдса и Т. Гейнсборо. Скульптура Англии XVIII вв. Д. Флаксман. Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в. Д. Уэджвуд. Т. Чиппендейл.

Искусство Германии XVII-XVIII вв. Архитектура Германии XVII-первой половины XVIII в. М.Д. Пеппельман и саксонское (дрезденское) барокко. Дворцовый ансамбль «Цвингер». Творчество Б. Неймана. А. Шлютер и архитектура Пруссии. Творчество Г. Кнобельсдорфа. Рококо в немецкой архитектуре. И. Винкельман и теория неоклассицизма. Архитектура Германии второй половины XVIII в. А. Эльсхеймер и живопись Германии XVII в. Живопись Германии XVIII в. А. Менгс. Скульптура Германии XVIII в. Декоративно-прикладное искусство Германии XVIII в. Мейсенский фарфор.

Искусство Австрии XVII-XVIII вв. Дворцовый ансамбль Нижний и Верхний Бельведер.

5.3 Искусство России XVIII века

Искусство России XVIII в.: общая характеристика, периодизация, история изучения.

Искусство первой половины XVIII в. Санкт-Петербург и архитектура петровского времени. Архитектура России 30-50-х гг. XVIII в. «Елизаветинское барокко»: творчество Ф.-Б. Растрелли. Зимний дворец в Петербурге. Московская школа архитектуры. Живопись России первой трети XVIII в. Творчество И. Никитина и А. Матвеева. Живопись России середины XVIII в.: И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов. А. Зубов и развитие русской графики. Скульптура России первой половины XVIII в. Б.-К. Растрелли.

Искусство второй половины XVIII в. Архитектура эпохи классицизма: В. Баженов, М. Казаков, И. Старов. Академия художеств и становление классицизма в изобразительном искусстве. А. Лосенко. Ф. Шубин и развитие скульптуры второй половины XVIII в. М. Козловский. Портрет в русской живописи второй половины XVIII в.: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. Декоративно-прикладное искусство России XVIII в. Д. Виноградов и русский фарфор XVIII в.

РАЗДЕЛ VI **ИСКУССТВО XIX - XX ВЕКОВ.**

6.1 Искусство Западной Европы XIX века

Общая характеристика западноевропейского искусства XIX в.: проблемы стилистики и периодизации.

Искусство первой половины XIX в. Неоклассицизм в искусстве Западной Европы. Архитектура Франции первой половины XIX в. Ампир и его художественные особенности. Архитектура Германии первой половины XIX в. К.Ф. Шинкель. Л. фон Кленце. Скульптура Западной Европы эпохи неоклассицизма. А. Канова. Б. Торвальдсен. Г. фон Шадов. Романтизм: историко-культурные основания стиля, особенности художественного мировоззрения, история изучения. Ф. Гойя и искусство Испании XIX в. Живопись Франции эпохи революции: творчество Ж.Л. Давида. А. Гро и становление французского романтизма. Т. Жерико. Творчество Э. Делакруа. Ж.-О.-Д. Энгр. Реакционный романтизм: П. Деларош, А.-Г. Декан, Т. Шассерио. Скульптура Франции эпохи романтизма: Ф. Рюд, А.Ж. Бари. Английский преромантизм: У. Блейк, И. Фюсли. Дж. Констебл и развитие английского пейзажа. Творчество У. Тернера. Романтизм в немецкой живописи: Ф. Рунге, К.Д. Фридрих. Искусство назарейцев. Бидермейер и проблема позднего романтизма.

Искусство второй половины XIX в. Эклектика в архитектуре Западной Европы второй половины XIX в.: Ш. Гарнье, Г. фон Дольман, Г. Земпер. Поиски новых форм в архитектуре: Дж. Пакстон («Хрустальный дворец» в Лондоне), Г. Эйфель (Эйфелева башня в Париже). Живопись Франции середины XIX в.: утверждение реализма. Ф. Милле. Г. Курбе. О. Домье. К. Коро и развитие французского пейзажа. Барбизонская школа. Реализм в живописи Германии: А. Менцель, В. Лейбль. Реалистические тенденции в западноевропейской скульптуре XIX в.: Ж. Далу, К. Менье. «Прерафаэлиты» и искусство Англии викторианской эпохи.

Импрессионизм: новая теория и практика живописи. Э. Мане и поиски французских художников 60-х гг. XIX в. «Салон отверженных» 1863 г. Французский импрессионизм: история движения (1874-1886 гг.). К. Моне. К. Писарро. О. Ренуар. А. Сислей. Э. Дега. Неоимпрессионизм: Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек. Импрессионизм за пределами Франции: Германия (А. Цорн), США (Ф. Хэссем), Бельгия (Я. Йонгкинд) и др. Творчество Дж. Уистлера и Д. Сарджента. Импрессионизм в скульптуре: творчество О. Родена.

6.2 Искусство России XIX века

Общая характеристика искусства России XIX в.: периодизация и основные стилевые направления.

Искусство первой половины XIX в. Поздний классицизм в архитектуре Петербурга: А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси. Московская школа архитектуры первой половины XIX в. И. Мартос и скульптура первой половины XIX в. Романтизм в русском изобразительном искусстве. О. Кипренский. Академическая живопись 30-50-х гг. XIX в. А. Иванов. Творчество К. Брюллова. И. Айвазовский и русская марина XIX в. В. Тропинин и становление московской школы живописи. А. Венецианов и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Творчество П. Федотова.

Искусство второй половины XIX в. Эклектика и неорусский стиль в архитектуре: основные памятники. Живопись второй половины XIX в.: утверждение реализма. В. Перов и реалистическая живопись 60-70-х гг. «Товарищество передвижных художественных выставок»: история объединения. Жанровая живопись передвижников: Г. Мясоедов, В. Максимов, В. Маковский, Н. Ярошенко. Пейзаж в русской живописи второй половины XIX в. А. Саврасов. И. Шишкин. И. Левитан. В. Поленов. В. Суриков и русская историческая живопись второй половины XIX в. Творчество И. Репина. Н. Ге. Скульптура России второй половины XIX в. М. Антокольский.

6.3 Искусство Западной Европы и Америки XX века.

Основные тенденции в развитии искусства XX в.: проблемы стилистики и периодизации.

Искусство рубежа XIX-XX вв. Модерн: историко-культурные основания стиля, особенности художественного мировоззрения, регионы распространения, хронология, история изучения. Д. Рескин и предпосылки модерна в искусстве Англии XIX в. Дизайнерская концепция У. Морриса. Бельгийский модерн: В. Орта, А. ван де Велде. Венский Сецессион: О. Вагнер, Й. Ольбрих. Немецкий «югенштиль»: А. Эндель, П. Беренс. Э. Гимар и стиль «ар нуво» во Франции. Испанский модерн: А. Гауди. Ч. Макинтош и модерн в Шотландии. Декоративно-прикладное искусство эпохи модерна: Р. Лалик, Э. Галле, Л. Тиффани. Символизм: особенности художественного мировоззрения. Символизм и модерн в изобразительном искусстве рубежа веков. Графика О. Бердсли. Творчество Г. Климта. Французский символизм: П. де Шаванн, Г. Моро, О. Редон. Группа «Наби». Дж. Энсор и творчество бельгийских символистов.

Архитектура XX в. Победа функционализма и конструктивизма в архитектуре первой половины века. В. Гропиус и «Баухауз». Творчество Л. Корбюзье. Л. Салливен и становление чикагской школы архитектуры. Л.М. ван дер Роэ. «Органическая архитектура» Ф.Л. Райта. Основные направления в архитектуре второй половины XX в.: брутализм, «новое барокко», постмодернизм. Творчество Э. Сааринена. Градостроительство XX в. О. Нимейер и архитектура Бразилиа.

Изобразительное искусство XX в. Авангард и его направления. Фовизм. Творчество А. Матисса. Э. Мунк и предпосылки экспрессионизма в искусстве XIX в. Творчество художников группы «Мост» и «Синий всадник». П. Клее. К. Кольвиц. Парижская школа: А. Модильяни, Х. Сутин, М. Шагал. Кубизм и этапы в его развитии. Творчество П. Пикассо. Орфизм Р. Делоне. Итальянский футуризм. Дж. Де Кирико и метафизическая живопись. П. Модриан и неопластицизм. Дадаизм: основные представители. Сюрреализм. Творчество С. Дали. Монументальная живопись Мексики: Х.К. Ороско, А. Сикейрос, Д. Ривера. Абстрактный экспрессионизм: Дж. Поллок и художники нью-йоркской школы. Ташизм. Живопись оп-арта. Поп-арт. Кинетическое искусство. Дж. Кошут и концептуализм. Гиперреализм. Скульптура XX в.: основные направления и мастера. А. Майоль. Э. Бурдель. Э. Барлах. Г. Мур. К. Бранкузи. А. Джакометти. А. Архипенко. О. Цадкин. Кинетическая скульптура А. Колдера. Постмодернизм и искусство конца XX в.

6.4 Искусство России XX века

Искусство России XX в.: основные тенденции в развитии, периодизация.

Искусство рубежа XIX-XX вв.: разнообразие художественных концепций. Архитектура России рубежа веков. Ф.Шехтель и модерн в архитектуре Москвы. Архитектура Санкт-Петербурга: северный модерн и неоклассицизм. Ф. Лидваль. Скульптура рубежа веков: П. Трубецкой, А. Голубкина, С. Коненков, А. Матвеев. Живопись «Серебряного века»: основные направления. «Мир искусства»: А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, М. Добужинский. «Союз русских художников» и традиции позднего передвижничества. К. Коровин и русский импрессионизм. Творчество В. Серова. Творчество М. Врубеля. В. Борисов-Мусатов и живопись символистов. «Голубая роза»: П. Кузнецов, М. Сарьян, Н. Сапунов.

Искусство XX в. Русский авангард и его судьба. «Бубновый валет»: И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, Р. Фальк. Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой. Абстрактный экспрессионизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. П. Филонов: «аналитическое искусство». В. Татлин и творчество художников-конструктивистов. Искусство советской эпохи: основные принципы и этапы развития. Политический плакат в первые годы советской власти: В. Дени, Д. Моор. Агитационный фарфор. Художественные объединения 20-х гг.: АХРР и ОСТ. Скульптура: И. Шадр, В. Мухина. Утверждение соцреализма в искусстве 30-х гг. Архитектура 20-30-х гг. Изобразительное искусство 40-50-х гг. Новые тенденции в искусстве конца 60-80-х гг. Живопись «сурового стиля». Проблемы и перспективы развития искусства постсоветского времени.

Примерный тематический план

№ п/п	Название раздела	Лекции	Практические	Семинары	Лабораторные занятия	СУРС	Всего
1.	*Романское искусство Западной Европы*	4	4			2	10
2.	*Готическое искусство Западной Европы*	4	4			2	10
3	*Общая характеристика Возрождения*	2	2			2	6
4	*Возрождение в Италии*	6	8			4	18
5	*Возрождение в Нидерландах*	2	2			2	6
	Итого за семестр	**18**	**20**			**12**	**50**

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1 Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. - М.: Искусство, 1956 - 1966. 1– 2 т.

2 Власов, В.Г. Стили в искусстве. Словарь: в 3 т. / В.Г. Власов. – СПб.: Кольна, 1995 – 1997. – 3 т.

3 Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. - М.: Искусство, 1998. – 578 с.

4 Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст-Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.

5 История искусства зарубежных стран: в 3 т. / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Изобразительное искусство, 1980-1982. – 3 т.

6 Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.

7 Ильина, Т.В. История искусства. Отечественное искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. - М.: Высшая школа, 2000. – 407 с.

8 Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

9 Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.

10 Янсон, Х.В. Основы истории искусств / Х.В. Янсон, Э.Ф. Янсон. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 544 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Античное искусство

11 Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика / Л.И. Акимова. – СПб.: Азбука-классика, 2007 – 423 с.

12 Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Классика / Л.И. Акимова. – СПб.: Азбука классика, 2007. – 389 с.

13 Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.

14 Колпинский, Ю.Д. Искусство этрусков и Древнего Рима / Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.

15 Лосева, Н.М. Искусство Этрурии и Древней Италии: очерки / Н.М. Лосева, Н.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1988. – 274 с.

16 Сидорова, Н.А. Искусство эгейского мира / Н.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1972. – 220 с.

17 Соколов, Г.И. Искусство Древнего Рима / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1971. – 231 с.

18 Соколов, Г.И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.

19 Соколов, Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1983. – 154 с.

20 Чубова, А.П. Античные мастера: скульпторы и живописцы / А.П. Чубова. – Л.: Искусство, 1986. – 249 с.

21 Чубова, А.П. Античная живопись / А.П. Чубова, А.П. Иванова. - М.: Искусство, 1966. – 194 с.

Искусство средних веков

22 Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н.А. Барская. - М.: Искусство,1993. – 205 с.

23 Данилова, И.Е. Искусство средних веков и Возрождения / И.Е. Данилова. - М.: Советский художник, 1984. – 272 с.

24 Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 528 с.

25 Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Поздний период. 1204-1453 / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.

26 Лазарев, В.Н. Византийская живопись / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1971. – 380 с.

27 Лазарев, В.Н. Древнерусские мозаики и фрески / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1973. – 205 с.

28 Лазарев, В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала XVI века: в 6 т. / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1973. – 6 т.

29 Либман, М.Я. Немецкая скульптура. 1350-1550 / М.Я. Либман. – М.: Искусство, 1980. – 406 с.

30 Лихачева, В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. / В.Д. Лихачева. – Л.: Искусство, 1986. – 308 с.

31 Лясковская, О.А. Французская готика / О.А. Лясковская. – М.: Искусство, 1973. – 143 с.

32 Малая история искусств. История средних веков: Византия, Армения и Грузия, Болгария и Сербия, Древняя Русь, Украина и Белоруссия / В. Тяжелов, О. Сопоцинский. – М.: Искусство, 1975. – 364 с.

33 Муратова, К.М. Мастера французской готики XII-XIII вв. / К. М Муратова. – М.: Искусство, 1988. – 351 с.

34 Нессельштраус, Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века / Ц.Г. Нессельштраус. - М.: Искусство, 1964. – 392 с.

35 Панорама средневековья. Энциклопедия средневекового искусства / под ред. Р. Барлетта. – М.: Интербук - бизнес, 2002. – 336 с.

36 Панофский, Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Э. Панофский. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 336 с.

37 Раппопорт, П.А. Древнерусская архитектура / П.А. Раппопорт. – СПб.: Наука, 1993. – 309 с.

38 Сопоцинский, О.И. Искусство западноевропейского средневековья / О.И. Сопоцинский. – М.: Искусство, 1964. – 304 с.

39 Тяжелов, В.Н. Искусство Западной и Центральной Европы в средние века / В.Н. Тяжелов.- М.: Искусство, 1981. – 178 с.

40 Ювалов, Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270 гг. / Е.П. Ювалов. – М.: Советский художник, 1983. – 358 с.

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ

Тема: Романское искусство Западной Европы

В начале XI в. по всей Европе развернулось строительство каменных зданий. Постройки XI–XII вв., а затем и все изобразительное искусство этого времени позднее получили название романских. Этот термин был введен в XIX в. французскими археологами, которые обнаружили черты сходства культовых зданий с постройками Рима. Поэтому предложено условно назвать европейское искусство X–XII вв. романским.

Архитектура в романском искусстве играла ведущую роль. Особыми типами зданий являлись рыцарский замок, монастырским ансамбль, храм. Эти сооружения имели массивные стены, узкие окна, высокие башни. По соседству с ними располагались хижины крестьян.

Архитектура замков не отличалась особым изяществом. Храмы тоже были весьма массивны. Первоначально их строили с плоскими потолками, позднее перекрывали внутренние помещения каменными полукруглыми сводами. Чтобы своды не обрушились, строили массивные тяжелые стены. Интерьеры храмов украшались фресками, экстерьеры – рельефами (часто раскрашенными), стены храмов – ткаными коврами, с сюжетами даже нерелигиозного содержания.

Возведение соборов означало рождение городов. Собор был не только зданием для молитвы, в нем проходили народные собрания горожан. Собор царствовал над городом. К характерным образцам романской архитектуры относятся: собор Нотр-Дам в Пуатье; соборы в Тулузе, Велезе, Арне; соборы в Оксфорде, Винчестере и т. д.

Романская архитектура отличается большим разнообразием форм. В ней наблюдается множество направлений, существовавших в различных областях Западной Европы и отражавших местные традиции и художественные вкусы. Европейскими центрами романского искусства являлись: Нормандия и Бургундия во Франции, Наумбург и Вормс в Германии, Венеция, Тоскана, Флоренция, Пиза в Италии, Сеговия в Испании, Дерхем и Иль в Англии. В городах, прилегающих к Адриатическому побережью, заметно было влияние византийской архитектуры.

Архитектурные памятники романского периода разбросаны по всей Западной Европе, но более всего их во Франции, особенно к югу от Луары, где проходили основные пути паломничеств. В XI-XII вв. Франции принадлежала ведущая роль в средневековой культуре и вообще в духовной жизни Европы. Это время, когда впервые были записаны эпическая поэма «Песнь о Роланде«, лирические песни провансальских труверов, первые фаблио, исто­рические хроники. В романский период во Франции зародились монументальная скульптура и монументальная живопись, сложил­ся законченный стиль романской архитектуры. Отдельные области Франции в этот период были мало взаимосвязаны, поэтому четко прослеживаются специфические особенности архитектуры разных областей.

Церкви, построенные на дорогах к святым местам, были огром­ны по размеру, рассчитаны на большое число паломников и местных прихожан. Это трех- или пятинефные храмы, с трансептом, иногда тоже в три нефа и с так называемым венцом капелл вокруг алтарной части, хранящие разнообразные реликвии (церковь Сен Мартен в Type, X-XI вв.). Особенной суровостью, простотой гладких стен, полным отсутствием декора характерны храмы провинции Овернь, расположенные иногда на почти неприступных скалах, с их боко­выми нефами, равными по высоте центральному (церковь Нотр-Дам дю Пор в Клермоне, 1099-1185). Скульптурный декор очень редок, в основном это резьба на капителях колонн.

Суровостью, нерасчлененностью объемов, толщиной стен, рав­ной высотой центрального и боковых нефов с овернскими храмами сближается зодчество Западной Франции, области Пуату. Обилие наружного декора смягчает общий суровый облик. Так, западный фасад церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье весь - от портала до верха -покрыт скульптурной резьбой.

Южная и Юго-Западная Франция и особенно Прованс сохра­нили связь с античной культурой. Некогда район греческой коло­нии, а затем часть территории Римской империи, Прованс, конеч­но, был наиболее близок традициям классической древности. Ма­ленькие по размерам, однонефные или зальные храмы Прованса имеют иногда такие величественные фасады, которые напоминают римские триумфальные арки; в портале встречаются мотивы клас­сической архитектуры (коринфские капители, античные орнаменты и т. д.; например, церковь аббатства Сен Жиль, XI-XII вв., церковь Сен Трофим в Арле, XII в.). При церквях непременно есть клуатр (дворик, окруженный крытой галереей).

Самые величественные храмы расположены в Нормандии и Бургундии. Один из богатейших районов Франции, средоточие торговли и ремесел, Бургундия привлекала много делового люда. Кроме того, эта область была в гуще религиозной жизни Франции.

Аббатство Клюни - центр ордена бенедиктинцев - имело влияние и за пределами Франции. Бенедиктинские монастыри были центрами латинской образованности, высокого художественного ремесла, замечательно интересной книжной миниатюры. Сущест­вовал даже термин «клюнийская школа», известно, что именно клюнийские архитекторы стали еще в XII в. вводить стрельчатую арку и нервюрный свод, предваряя таким образом, искания и находки готики. Здесь были также главные очаги пуританского ордена цистерцианцев. Все это заставляло зодчих Бургундии решать проблемы разных по размеру храмов. Образцом церквей характер­ного для этой области типа послужила не сохранившаяся до наших дней, поскольку была разрушена во время Французской революции, церковь аббатства Клюни, самая большая в Европе тех времен (длина 127 м, ширина 40 м): пятинефная, с двумя трансептами и очень длинным нартексом. Высота центрального нефа - 30 м. Пять башен увенчивало храм: 2 - по сторонам западного фасада, 1 - на средокрестье и 2 - на концах большого трансепта. Для поддер­жания столь величественной формы и размера здания вводятся специальные опоры у наружных стен - контрформе. Под влиянием церкви аббатства Клюни построен собор Сен Лазар в Отэне (1112- 1132). Цистерцианцы в Бургундии, наоборот, создали очень простой тип церкви, лишенной всякого декора, ибо осуждали страсть клюнийцев к великолепию.

Продолжает развиваться в романский период и живопись, как монументальная, так и книжная миниатюра. В ней все ярче про­слеживаются черты единого стиля: господство линии и плоскостно­го локального цветового пятна, отсутствие перспективы и объема, искаженные пропорции. Сохранившийся цикл фресок монастыр­ской церкви Сен Савен сюр Гартан (вторая половина XI в.) в провинции Пуату свидетельствует о том, что миниатюра имела на нее огромное влияние: то же стремительное движение, плоско­стность, отсутствие светотеневой моделировки и при всей условно­сти приемов - живость и яркость рассказа. По интенсивности цвета фона фрески получили названия «школы светлых тонов» и «школы синих тонов». Фрески покрывали стены и своды храмов сплошь, ковром, длинными фризами, как ткался или вышивался узор на коврах. Подобный ковер даже дошел до нас это ковер из собора в Байе, 70 м длиной и 0,5 м шириной, с изображением завоевания Англии норманнами в 1066 г. В прикладном искусстве Франции этого периода особенно интересно искусство выемчатых эмалей (г. Лимож).

С XII в. огромную роль в декоре храма играет скульптура. Особенно этим славились церкви Лангедока, Прованса и Бургундии. В этих областях, где наиболее сильно было оппозиционное церкви движение, искусство носило характер усиленно-назидатель­ный: порталы и тимпаны над входом заняты сценами «Страшного суда», апокалипсических видений и «Страстей Христовых». Старей­шей скульптурной мастерской была тулузская. Скульптура в это время развивалась под влиянием миниатюры. Так, рельеф церкви Сен Сернен в Тулузе с изображением Христа разработан слабо, большую роль играет линейный рисунок, складки одежды не вы­леплены, а нарисованы глубоко врезанными линиями. В рельефах портала церкви аббатства Сен Пьер в Муассаке (первая половина XII в., Лангедок) в позе апостола Петра, изображенного почти бесплотным, мы видим по­вышенную экспрессию, стремительное и очень на­пряженное движение.

Германия в XI-XII вв. страдала от жестоких феодальных усобиц. Фе­одализм сложился в Германии позже, чем во Франции, но его развитие было более длительным и глубоким. То же самое можно сказать и об ис­кусстве Германии феодальной эпохи. Вместе с тем в Германии рано начали складываться города, которые к XIV-XV вв. достигли большой силы. Именно в этих городах, в основном по Рейну, стали строиться первые романские соборы (Майнц, Шпейер, Вормс). Похожие на крепости, с толстыми гладкими стенами и узкими окнами, с приземистыми конически завершенными башня­ми по углам западного фасада и апсидами как с восточной, так и с западной стороны, они имели суровый, неприступный вид. Лишь аркатурные пояски под карнизами украшали гладкие фасады и башни (Вормсский собор, 1181-1234). Эти храмы похожи на церкви оттоновского периода, т. е. ранней романики, но имеют одно конструктивное отличие -крестовые своды. Если для саксонской школы были характерны храмы базиликального типа, вроде уже упоминавшейся церкви св. Кириака, для вестфальской - зальные, как правило, трехнефные с нефами одинаковой высоты, то отли­чительной чертой рейнской школы является перекрытие по так называемой связанной романской системе.

Романские храмы Германии отличаются особой массивностью и простотой форм. Среди них выделяются: церковь Михаила (XI в.), и церковь Годерхардта (XII в.) в Гильдесгейме, соборы в Шпейере (XI–XII вв.), Майнце (XI–XIII вв.), Вормсе (XI–XIII вв.) и др.

Характерные для немецкой романики идеи величия императорской власти нашли выражение в строительстве императорских дворцов.

Книжная миниатюра (аббатство Райхенау и Трир) и искусство литья переживали расцвет в оттоновский период (вторая половина X – первая половина XI вв.). В эпоху зрелого романского стиля большое распространение получила каменная скульптура.

Романские постройки Италии отличаются пластичностью и нарядной легкостью форм. Здесь в наибольшей степени на архитектуру воздействовало античное наследие. В разработке фасадов и интерьеров применялись классические формы (аркады, колоннады, античные детали и т. п.), иногда использовался в облицовке мрамор с орнаментальной инкрустацией различных цветов, получили многообразную разработку легкие арочные галереи и т. п. Наряду с базиликальными зданиями (церковь Сан Миниато во Флоренции, 1014 г.; собор в Пизе, начат в 1063 г.) широкое распространение получили центрические здания баптистериев (баптистерий Сан-Джованни во Флоренции, 1059 г. баптистерий в Пизе, начат в 1153 г.).

В Испании в романский период широко развернулось строительство замков-крепостей и городских укреплений (в Авиле, 1088–1091 гг.). Культовая архитектура часто следовала французским «паломническим» прототипам (собор в Саламанке), но в целом отличалась сравнительной простотой композиционных решений (обычно без хора и развитого трансепта), тяжёлыми, нерасчлененными массами, напоминающими крепостную архитектуру. В ряде случаев романская пластика предвосхищала сложные образные системы готики. Сохранились (преимущественно в Каталонии) росписи, отмеченные грубоватой и суровой выразительностью, лапидарностью рисунка и интенсивностью колорита.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

Тема: Готическое искусство Западной Европы

В конце XII в. на смену романскому искусству пришел новый стиль – готический. Названия «готическое искусство», «готика» (от итал. gotico, буквально – готский, т. е., относящийся к германскому племени готов) возникли в Италии в эпоху Возрождения. Первоначально этим термином именовали все средневековое искусство, считая его порождением варварского племени готов, которое некогда разрушило Рим. В настоящее время готическим называют искусство главным образом Западной Европы конца XII–XIV в.

Именно на XIII-XV вв. приходится наивысший расцвет сред­невековой культуры: светской литературы и поэзии, театрального искусства, в котором мистерии соседствуют со светскими фарсами; музыки, где на смену унисону пришло многоголосие церковных хоровых гимнов. Главной духовной силой остается церковь, но жизнь городов вызывает рост антифеодальной и антицерковной оппозиции. Для подавления различных ересей, для борьбы с вра­гами церкви были созданы два ордена «нищенствующих»: домини­канский и францисканский. Но интерес к опытному познанию действительности неудержимо растет в эту эпоху схоластики, и рядом с «Суммой богословия» Фомы Аквинского появляются фи­лософские труды Роджера Бэкона. В Болонье, Парме, Салерно, Монпелье, Оксфорде на протяжении XII-XIII вв. возникают пер­вые европейские университеты.

Готическое искусство целиком связано с городом. Городская жизнь порождает новые типы здания, прежде всего гражданского назначения: биржа, таможня, суд, больницы, склады, рынки и т. д. Складывается облик городского муниципалитета - ратуши. Это двух- или трехэтажное сооружение с галереей в нижнем этаже, с парадными залами, где заседали городской совет и суд - во втором, с подсобными помещениями - в третьем. Особое внимание уде­лялось сторожевой башне ратуши (беффруа), которая была симво­лом независимости республики, как городской собор был символом благосостояния граждан коммуны. На площади перед собором происходили диспуты, лекции, разыгрывались мистерии.

Как верно замечено исследователями, готика - и кульминация, и отрицание романского искусства. Она явилась как бы итогом длительной эволюции искусства средневековья. Особенно это за­метно в культовой архитектуре.

Представление о мрачности готических соборов сильно преувеличено. Ни снаружи, ни внутри они не кажутся подавляющими: живописные, динамические, они воплощают собой Небесный град на земле, устремлённостью вверх они ещё раз напоминают человеку о том, к чему он должен стремиться, что цель его существования – обретение Града Небесного.

Собор был и главным средоточием готического искусства – скульптуры и живописи (преимущественно витражей). В готической скульптуре застылость романских статуй сменилась подвижностью фигур, динамичной открытостью пластики, в которой переплелись лиризм и трагическая аффектация, возвышенная духовность и острые жизненные наблюдения, фантастический гротеск и сатирическая образность.

Соборы возводили мастера-каменщики на центральных площадях городов на средства горожан. Храм был не только культовым сооружением, но нередко центром общественной жизни. Перед собором устраивались городские сходки, в самом здании совершались важные государственные акты, читались лекции студентам университетов.

Зодчие готических соборов были искуснее романских строителей. Они сумели выделить в здании его строительный каркас, облегчить конструкцию, добиться того, что стена перестала быть основной несущей конструкцией. Аркбутаны, контрфорсы, стрельчатые арки, нервюры, пинакли, вимперги и другие детали – новые конструктивные элементы, применяемые в архитектуре, позволявшие избежать массивных стен, и готические архитекторы смело прорезали высокие окна и легкие арки, устремленные вверх, да и сами здания стали значительно выше.

Колыбелью готического искусства является Франция. Красивые соборы построены в городах Шартре (1145–1220), Париже (1163–1230), Амьене (1220–1269), но самый совершенный среди них – собор Нотр-Дам в Реймсе (1211–1311).

Огромный по своим размерам Реймсский собор поражает своей величественностью. Его длина составляет 138 метров, а высота превышает 40 метров. Главное внимание зодчие уделили сооружению и обработке западного фасада здания. В едином неудержимом порыве он устремляется ввысь. В центре движение постепенно затухает, зато по бокам стрельчатые арки и окна как бы взлетают к двум венчающим собор башням. Чем выше поднимается взгляд, тем более легким становится здание, тоньше и ажурнее каменная резьба. Создавалось впечатление, что камень потерял свои тяжесть и хрупкость, и сплетается в затейливые кружева в центральном круглом окне – розе, в переплетах окон, в резных башенках.

Интерьеры собора не менее впечатляющие. Высокие стройные столбы, окруженные тонкими полуколоннами, легко поднимаются вверх к окнам, которые мерцают в глубине храма разноцветными витражами. Проникая сквозь цветные стекла, свет красочными бликами играет на полу, колоннах и арках.

Готические храмы щедро украшались произведениями скульптуры. В готических статуях ваятели пытались передать душевные движения персонажей, стремились сделать позы и жесты фигур выразительными и одухотворенными. Святые начинают утрачивать былую строгость, наделяются чертами земных людей.

Наряду с храмами в эпоху готики большое внимание уделялось строительству светских зданий. В городах постепенно выделились две главные площади – соборная и рыночная. Вокруг рынка располагались торговые ряды, здесь находилась дозорная башня с часами и городской колодец. На рыночной площади появились первые ратуши – здания магистрата, городского самоуправления. Помимо этого, возводились городские укрепления, больницы, каменные дома богатых горожан.

Вслед за Францией готический стиль получил развитие в Германии, Англии, Польше и других странах.

В Германии замечательные готические здания находятся в Кёльне, Фрейбурге, Магдебурге, Марбурге. В Германии сложились типы зальной церкви и однобашенного кафедрального собора. Готическая скульптура выделяется жизненной конкретностью и монументальностью образов, пластической экспрессией. Среди работ средневековых немецких скульпторов, работавших в это время, особое место занимают 12 статуй донаторов – меценатов, пожертвовавших средства на строительство храма. Эти статуи установлены в городском соборе Наумбурга (1210–1240). Мастера, сделавшие статуи, никогда не видели этих людей, но каждую статую безвестные скульпторы наделили ярким и индивидуальным характером.

В готической архитектуре Англии строгая геометрическая простота объёмов компенсируется богатством и сложностью резного декора на сводах и фасадах. Таковы соборы в Солсбери, Кентербери, Линкольне. Воздвигнутые часто вне городских кварталов, в монастырях, они хорошо видны издали. Скульптура в английских соборах незначительна. Высокого развития в эпоху готики достигло искусство книжной миниатюры.

В Польше много замечательных памятников готического искусства
сохранилось в бывшей древней столице этого государства – Кракове. Они украшают в Кракове территорию королевского Вавельского замка и
рыночную площадь. Здесь высится костел Девы Марии, в котором можно увидеть замечательное произведение – большой алтарь (1477–1489),
вырезанный из дерева – который создал выдающийся скульптор – Вит Ствош (1455–1533). Он имеет 11 метров в длину и 13 в высоту. Это самый большой готический алтарь Европы. Он включает восемнадцать рельефов на створках – сцены из жизни Марии и Иисуса Христа, большую скульптурную группу Марии с апостолами в центре открытого алтаря и декоративные фигуры на обрамлениях. Алтарь выполнен из дерева с полихромной окраской, благодаря чему скульптура и живопись объединяются в единое целое. Образы алтаря драматичны, одухотворенны и возвышенны.

Большого расцвета в эпоху готики достигли книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство: ювелирное дело и резьба по слоновой кости. Наряду с изображениями на религиозные темы здесь часто встречаются изображения на светские сюжеты.

В позднеготическую эпоху накопление эмпирических знаний, рост интереса к изучению натуры, возросшая роль творческой индивидуальности подготовили почву для возникновения культуры Возрождения, на протяжении XVI в. почти повсеместно вытеснившей искусство готики.

В эпоху средневековья формируются основные категории эстетики. Так, красота в средневековом мире понимается как разумная соразмерность частей, гармония, порядок, пропорциональность, ясность, чистота. Материальная красота трактуется как символ невидимой божественной красоты. Прекрасное и безобразное определяются через субъективно-объективные отношения: прекрасное – это нечто невидимое, становящееся видимым. Созерцание прекрасного доставляет наслаждение само по себе, вне практического использования вещи, и в то же время прекрасное – это объективные «пропорции и блеск», гармония, упорядоченность, соразмерность, мера в цвете и размере; безобразное – то, что вызывает отвращение.

Назначение искусства в средневековом понимании заключалось в воплощении сверхчувственной идеи божественного архетипа в чувственных образах, выраженных условной символикой. Творчество Бога беспредельно, совершенно и абсолютно. Творчество человека относительно, ограничено и поэтому должно быть подчинено воле Бога. Вне Бога творчества быть не может. Художник, творец является ни чем иным, как проводником, исполнителем, средством реализации воли Бога. Именно поэтому средневековое искусство в большинстве своем безымянно. Главная тема в искусстве – Иисус Христос и его учение.

Все вышесказанное свидетельствует, что эпоха средневековья не может рассматриваться как период провала или своеобразного застоя в развитии западноевропейской культуры от античности к новому времени. При всей противоречивости культурологического процесса более правомерно утверждение о том, что именно в это время сложились важнейшие черты западноевропейского христианского типа культуры на основе повсеместного распространения христианства. Институт церкви, христианское вероучение занимали в рассмотренный период доминирующие позиции практически во всех сферах культурной жизни средневекового общества.

Однако в завершении эпохи средневековья отчетливо проявилась тенденция к секуляризации, прежде всего в духовной сфере на основе распространения гуманистических идей. Усилился интерес к человеческой личности, реалистическому отображению действительности. Особенно отчетливо эти тенденции стали заметны в культуре средневековой Италии. Приближался новый период в культурном развитии Западной Европы – Ренессанс.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

Тема: Общая характеристика Возрождения

«Возрождение» (по-французски «Ренессанс», по-итальянски «Ринашименто») —термин, впервые введенный Джордже Вазари, архитектором, живописцем и истори­ком искусства XVI в., для определения исторической эпохи, которая была обусловлена ранней стадией развития буржуазных отношений в Западной Европе. Это грандиозное культурное движение было призвано, возрождая к новой жизни античность после тысячелет­него ее забвения и оживляя лучшее в затухающем средневековье, открыть перспективы развития западной культуры Нового времени.

Культура Возрождения, связанная прежде всего с появлением в феодальном обществе буржуазии, зародилась в Италии. Термин «Возрождение» по отношению к культуре этой эпохи не случаен. Именно в Италии, на родине античности, возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного человека. Человек вновь стано­вится главной темой искусства. От античности идет осознание того, что самой совершенной формой в природе является человеческое тело. Это не означает, конечно, что Возрождение повторяет антич­ный период в искусстве. Как верно замечено историками искусства, следует помнить, что человечество никогда до конца не расставалось с античностью, разве только в самые глухие века варварства (VI— VIII вв.), и то, как мы знаем, в конце VIII столетия забрезжило так называемое «Каролингское возрождение», как бы ни был условен этот термин, затем «Оттоновское» конца Х—XI в. Да и высокое средневековье, готика знала и античную философию, почитая Аристотеля, и историю, и поэзию. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья, христианской религии, нового миро­воззрения, породившего новые эстетические идеалы, обогатившего искусство и новыми сюжетами, и новой стилистикой. Гуманисти­ческая культура Возрождения пронизана мечтой о новом человеке и его новом духовном развитии. Для Ренессанса характерно воспри­ятие античности уже как далекого прошлого и потому — как «иде­ала, о котором можно тосковать», а не как «реальности, которую можно использовать, но и бояться» (Э. Панофски).

Античность приобретает в это время значение самостоятельной ценности. Отношение к ней становится, как верно замечено, не только и не столько познавательным, сколько романтическим, даже у такого знатока античности, как Мантенья. От античности Ренес­санс стал воспринимать человека как микрокосм, «малое подобие большого космоса — макрокосмоса», во всем его многообразии. Для итальянских гуманистов главным было — направленность че­ловека на самого себя. Человек становился открытым миру. Его судьба в большой степени находится в его собственных руках — в этом принципиальное отличие от восприятия человека в древнем мире, в котором его ценили по степени причастности к миру богов. И художник в ренессансную эпоху воспринимается прежде всего как индивидуум, как личность, как таковой.

Искусство Возрождения возникло на основе гуманизма (от лат.
humanus – «человечный») – течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины
XV–XVI вв. распространилось в других европейских странах. Гуманизм провозгласил высшей ценностью человека и его благо. Гуманисты считали, что каждый человек имеет право свободно развиваться как личность, реализуя свои способности. Идеи гуманизма наиболее ярко и полно воплотились в искусстве, главной темой которого стал прекрасный, гармонически развитый человек, обладающий не ограниченными духовными и творческими возможностями.

При всём противоречивом многообразии и богатстве, искусство Возрождения – явление, отмеченное глубокой и принципиальной новизной. Оно заложило основы европейской культуры Нового времени.

В архитектуре утвердились творчески переработанные принципы античной ордерной системы, сложились новые типы общественных зданий. Живопись обогатилась линейной и воздушной перспективой, знанием анатомии и пропорций человеческого тела. В традиционную религиозную тематику произведений искусства проникало земное содержание. Усилился интерес к античной мифологии, истории, бытовым сценам, пейзажу, портрету. Наряду с монументальными настенными росписями, украшающими архитектурные сооружения, появилась картина, возникла живопись масляными красками.

В искусстве Возрождения тесно переплелись пути научного и художественного постижения мира и человека. Его познавательный смысл был неразрывно связан с возвышенной поэтической Красотой, в своём стремлении к естественности оно не опускалось до мелочной повседневности. Искусство стало всеобщей духовной потребностью.

Ренессанс совсем не был возвратом к античности, он создавал новую культуру, приближающую Новое время. Отсчет Нового времени с Ренессанса идет только у историков искусства и культуры (для истории это еще средние века, и Новое время начинается с революций XVII столетия), ибо эпоха Возрождения «преобразовала умы, а не жизнь, воображение, а не реальность, культуру, а не цивилизацию».

Эпоха Возрождения не представляет собой целостного и монолитного явления, охватившего всю Европу. Обычно различают два типа реализации основных идей Возрождения: Итальянское и Северное Возрождение. Суть этого разделения не сводится к географическим различиям, а коренится в отношении к жизни и эстетическому выражению человеческого идеала.

Итальянское Возрождение – гимн духовной и физической мощи человека, его божественной природе.

Северное Возрождение (Франция, Германия, Нидерланды) приняло гуманистические идеи итальянского Возрождения, но они обрели здесь иное звучание: окружающая реальность как предмет пристального внимания; ведущей становится тема нравственного совершенствования; повышенный интерес к реалиям, к точности деталей, интерес к изображению нарочито грубого, даже отталкивающе-безобразного, что удивительно сочетается с чувством мистического, ирреального; не мир исключительного, а мир повседневного, за которым часто скрывается и глупость, и жестокость, и лень; высшей ценностью объявляется повседневный труд (Питер Брейгель, Ян ван Эйк и другие).

Всё это отличается от масштабных, возвышенных и титанических образов итальянского Возрождения.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

Тема: Возрождение в Италии

Формирование ренессансной культуры в Италии происходило в экономически независимых городах. В подъёме и расцвете искусства Возрождения большую роль сыграли Церковь и великолепные дворы некоронованных государей (правящих богатых семейств) – крупнейших покровителей и заказчиков произведений живописи, скульптуры и архитектуры. Главными центрами культуры Возрождения сначала были города Флоренция, Сиена, Пиза, затем – Падуя, Феррара, Генуя, Милан и позже всех, во второй половине XV в., – богатая купеческая Венеция. В XVI в. столицей итальянского Возрождения стал Рим. Начиная с этого времени местные центры искусства, кроме Венеции, утратили прежнее значение.

Из-за переходного характера эпохи Возрождения хронологические рамки этого исторического периода установить довольно трудно. Периодизация Возрождения определяется верховной ролью изобразительного искусства в его культуре. Если основываться на признаках гуманизма, антропоцентризма, модификациях христианской традиции, возрождения античности, то хронология будет выглядеть следующим образом:

проторенессанс (дученто и треченто) – конец XIII–XIV вв.

раннее Возрождение (кватроченто) – XV в.

высокое Возрождение (чинквеченто) – конец XV – начало XVI вв.

Искусство Проторенессанса

В итальянской культуре XIII–XIV вв. на фоне еще сильных византийских и готических традиций стали появляться черты нового искусства – будущего искусства Возрождения. Потому этот период назвали Проторенессансом (т. е. подготовившим наступление Ренессанса; от греч. «протос» – «первый»).

Аналогичного переходного периода не было ни в одной из европейских стран. В самой Италии проторенессансное искусство существовало только в Тоскане и Риме.

Со второй половины XIII – в начале XIV в. крепнет флорентийское бюргерство. Флоренция одной из первых превращается в богатую республику с конституцией, принятой в 1293 г., с быстро формирующимся буржуазным бытом и складывающейся буржуазной культурой. Почти
сто пятьдесят лет просуществовала Флорентийская республика. Изменения в искусстве Италии, прежде всего, сказались в скульптуре. Они были подготовлены скульптурными работами Никколо Пизано (около
1220–1278/1284), в работах которого прослеживается явное влияние античности. Шестигранная мраморная кафедра баптистерия в Пизе (1260) стала выдающимся достижением ренессансной скульптуры и повлияла на ее дальнейшее развитие.

Новые веяния проникают и в живопись Италии. В течение некоторого времени значительная роль в этой области принадлежала художникам Рима. Римская школа представлена одним из крупнейших мастеров Проторенессанса – Пьетро Каваллини (1240/1250 – около 1330), который заложил основу нового направления в живописи. В своем творчестве опирался на позднеантичные и раннехристианские памятники, которыми в его время был еще богат Рим (мозаики церкови Санта-Мария ин Трастевере, 1291 г.; фрески церкови Санта-Чечилия ин Траствере, около 1293 г.). Каваллини стремился преодолеть плоскостность форм, которые были присущи господствовавшей в его время в итальянской живописи «византийской» или «греческой» манере. Он вводил заимствованную у древних художников светотеневую моделировку, достигая округлости и пластичности форм.

Со второго десятилетия XIV века художественная жизнь в Риме замерла. Ведущая роль в итальянской живописи перешла к флорентийской
школе.

Флоренция в течение двух столетий была столицей художественной жизни Италии и определяла главное направление развития ее искусства.

Началом проторенессансного искусства Флоренции связывают с именем Ченни да Пеппо, прозванного Чимабуэ (ок. 1240–1302). Но самым радикальным реформатором живописи, сделавшим поворот к реалистическому искусству, был величайший художник итальянского Проторенессанса Джотто ди Бондоне (1266/67–1337). Он работал как живописец, скульптор и архитектор. Но все же главным его призванием была живопись. Основной работой Джотто является роспись Капеллы дель Арены в городе Падуя (1304–1306). Более поздние работы Джотто – росписи в церкви Санта-Кроче во Флоренции (капелла Перуцци и капелла Барди).

Джотто заложил основу искусства Возрождения. Он не был единственным художником своего времени, ставшим на путь реформ, однако целеустремленность, решительность, смелый разрыв с существенными принципами средневековой традиции делают его родоначальником нового искусства. Новаторство Джотто оказало колоссальное воздействие на изобразительное искусство Возрождения.

Еще одним важным центром искусства Италии конца XIII века – первой половины XIV века была Сиена. Формирование его художественной школы происходило в одно время с флорентийской, но искусство этих двух крупнейших тосканских городов различно, как различны были их жизненный уклад и их культура.

Искусство Сиены отмечено чертами утонченной изысканности и декоративности. В ХIII–XIV столетиях здесь был воздвигнут один из красивейших соборов итальянской готики, над фасадом которого работал в 1284–1297 годах Джованни Пизано (1245–1314), сын Никколо Пизано. Он сочетал страстную эмоциональную напряженность образов, готическую изломанность линий с традициями Проторенессанса (кафедра в церкви Сант-Андреа в Пистое, окончена в 1301 г.).

Искусство Раннего Возрождения

В первых десятилетиях XV века в искусстве Италии происходит решительный перелом. Возникновение мощного очага Ренессанса во Флоренции повлекло за собой обновление всей итальянской художественной культуры. Во Флоренции жили и работали три художника, получившие прозвище «отцов Возрождения»: архитектор Брунеллески, скульптор Донателло и живописец Мазаччо. Языком архитектуры, скульптуры и живописи они прославляли красоту человека. Вопреки учению церкви, они утверждали право людей на свободу и счастье, говорили о том, что человек силой разума может и должен познать законы мира.

Выдающимся зодчим Раннего Возрождения был Филиппо Брунеллески (1377–1446). Он первым создал архитектурные формы, которые на протяжении следующих двух столетий использовались и совершенствовались итальянскими зодчими, а позже стали применяться архитекторами многих стран Европы. Брунеллески был и первым исследователем законов перспективы. Он изучает в Риме сохранившиеся памятники античности, анализирует композиционные и строительные приемы древних мастеров, на основе которых создает новые формы.

Общепризнанным шедевром Брунеллески, характеризующим новаторство зодчего является небольшая часовня во Флоренции, капелла Пацци (ок. 1430). Грандиозен по своим масштабам купол собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (1420–1436), диаметр которого составляет более 40 метров. Оригинальна архитектура воспитательного дома во Флоренции (1421–1444). Здание построено буквой П, имеет крытую лоджию, идущую по всему фасаду дома и образует внутренний дворик. Этот планировочный прием впоследствии повторяется в дворцах богатых горожан – палаццо (итал. Palazzo – дворец).

В XV в. итальянская скульптура переживала расцвет. Она приобрела самостоятельное, независимое от архитектуры значение, в ней появились новые жанры. Следует отметить скульптора Лоренцо Гиберти (ок. 1381–1455), в творчестве которого главным были равновесие и гармония всех элементов изображения. Он посвятил жизнь одному виду скульптуры – рельефу. Его искания достигли вершины в изготовлении восточных дверей флорентийского баптистерия (1425–1452), которые Микеланджело назвал «Вратами рая».

Среди крупнейших скульпторов первой половины XV в. следует отметить Якопо делла Кверча (1374–1438) наиболее яркими произведениями которого являются скульптуры фонтана Фонте Гайя на площади Кампо в Сиене (1408–1419) и рельефы портала церкви Сан-Петронио в Болонье (1425–1438).

Наибольшую известность обрел скульптор Донателло (настоящее имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (ок. 1386–1466), который достиг в своих работах замечательных высот реализма. В 1430 году Донателло создал «Давида» – первую обнажённую статую в итальянской скульптуре Возрождения. В 1433 – мраморную кафедру флорентийского собора. В 1446–1450 годах в Падуе, в церкви Святого Антония выполнил огромный скульптурный алтарь с большим количеством статуй и рельефов.

Одновременно Донателло выполняет в Падуе конную статую кондотьера Гаттамелаты (1447–1453); в 1454–1455 гг. статую «Мария Магдалина»; в 1456–1457гг. создает сложную и выразительную группу «Юдифь и Олоферн».

Герои Донателло непокорны и горды, в них чувствуется готовность к борьбе и жажда справедливости.

Замечательным живописцем этого времени был Мазаччо (настоящее имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи (Гвиди); (1401–1428). Мазаччо прожил лишь 27 лет, но за свою короткую жизнь сумел внести в живопись много нового. Он первый применил в своих произведениях научную перспективу, разработкой которой занимался архитектор Брунеллески. Воплощал в религиозных сценах гуманистические представления о совершенной человеческой личности. Произведения отличают энергичная светотеневая лепка, пластическая телесность, трехмерность фигур, монументализация и обобщение форм (фрески капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, 1425–1428 гг.).

Мазаччо, Донателло, Брунеллески открыли XV век. За ними последовал блестящий ряд замечательных художников, работавших на протяжении столетия в разных областях и городах Италии.

На рубеже XV–XVI вв. наиболее прославленным живописцем был Сандро Боттичелли (1445–1510), который создает живописные произведения на религиозные и мифологические темы («Весна», около 1478 г.; «Рождение Венеры», около 1484 г.; портрет мужчины с медалью Козимо Медичи. 1474 г.; «Святой Себастьян», 1474 г.; «Венера и Марс», около 1483 г.). Его работы отмечены одухотворенной поэзией, игрой линейных ритмов, тонким колоритом.

Так же следует отметить Андреа Мантенья (1431–1506), искусство которого с героическим пафосом утверждает силу и достоинство человека, отличается строгой архитектоникой композиции, чеканностью форм, сильными ракурсами, иллюзионистическими эффектами (росписи «Камеры дельи Спози» в замке Сан-Джорджо в Мантуе, 1474 г.). Самой известной работой художника является «Оплакивание Христа» (1490–1500).

Таким образом, художники Раннего Возрождения заложили все предпосылки для того, чтобы искусство следующего периода достигло максимальных высот, возможных в тех условиях.

Высокий Ренессанс в Средней Италии

В конце XV столетия в Италии наступают тяжелые времена, связанные с войнами и экономическим застоем. В трудные для Италии времена и наступает недолгий золотой век итальянского Возрождения – так называемый Высокий Ренессанс, наивысшая точка расцвета итальянского искусства. Искусство этого времени было пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в разумное устройство мира, в торжество прогресса. В искусстве на первый план выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, подвига, образ прекрасного, гармонично развитого, сильного духом и телом человека-героя, сумевшего подняться над уровнем повседневности. Искусство Высокого Ренессанса отрешается от частностей, незначительных подробностей во имя обобщенного образа, во имя стремления к гармоничному синтезу прекрасных сторон жизни. В этом одно из главных отличий Высокого Возрождения от Раннего.

Леонардо да Винчи (1452–1519) явился первым художником, наглядно воплотившим это отличие. Он был не только художником, но и выдающимся ученым, мыслителем и инженером. Он всю жизнь наблюдал и изучал природу – небесные светила и законы их движения, горы и тайны их возникновения, воды и ветры, свет солнца и жизнь растений. Как часть природы Леонардо рассматривал и человека, тело которого подчинено физическим законам, а лицо служит еще и «зеркалом души». Искусство, наука тесно переплелись в деятельности Леонардо да Винчи.

Добиваясь впечатления реальности, Леонардо старался сделать изображение объемным, рельефным. Среди многих новаций Леонардо называют особую манеру письма – дымчатой светотени (сфумато), которая в сочетании с линейной перспективой передавала глубину пространства.

До наших дней дошло всего 14 работ художника, много рисунков, чертежей и различных записей.

Одним из наиболее ранних произведений Леонардо да Винчи считается «Мадонна с цветком», или «Мадонна Бенуа» (ок. 1478), «Мадонна Литта» (ок. 1490); Замечательна выполненная на стене трапезной в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане фреска «Тайная вечеря» (1495–1497).

Наиболее важное из произведений – портрет богатой горожанки Моны Лизы, известное во всем мире под названием «Джоконда» (ок. 1503). Внимательный взгляд молодой женщины, чуть-чуть улыбающийся рот выражают меняющиеся оттенки чувств и настроений – задумчивость, мечтательность, затаенную насмешку, подавленную печаль. Воздушная игра светотени в этой картине не только создает рельеф форм, не только помогает передать мимику лица, но и способствует впечатлению изысканности, тонкости и сложности душевной жизни. Основное значение этого произведения Леонардо – богатство внутреннего мира человека, который способна запечатлеть живопись.

Творчество Леонардо да Винчи неисчерпаемо. О масштабе и уникальности его дарования позволяют судить рисунки мастера, занимающие в истории мирового искусства одно из почётных мест. С рисунками Леонардо да Винчи, зарисовками, набросками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвященные точным наукам, но и работы по теории искусства. В знаменитом «Трактате о живописи» (1498) и других его записях большое внимание уделено изучению человеческого тела, сведениям по анатомии, пропорциям, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Много места отдано проблемам светотени, объёмной моделировке, линейной и воздушной перспективе.

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры, оказали на неё огромное влияние.

С творчеством Рафаэля (1483–1520) в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело – мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Рафаэля называли Мастером Мадонн – «Мадонна Конестабиле» (1502–1503), «Мадонна в зелени» (1505) и другие.

Успехи Рафаэля были настолько значительны, что в 1508 г. его пригласили к папскому двору в Рим. Художник получил заказ на роспись парадных апартаментов Папы в Ватиканском дворце (1509–1517). Росписи ватиканских станц принесли Рафаэлю славу, выдвинули его в ведущие мастера не только Рима, но и Италии.

Самым великим шедевром является – «Сикстинская Мадонна» (1515–1519) для церкви Святого Сикста в Пьяченце. В истории искусства «Сикстинская Мадонна» – образ совершенной красоты.

Рафаэль был замечательным мастером рисунка. Значительный вклад он внес и в архитектуру. Само имя Рафаэля в дальнейшем стало олицетворением идеального, наделенного божественным даром художника.

С великими почестями он был погребен в римском Пантеоне, где его прах покоится и поныне.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – величайший мастер Высокого Возрождения, создавший выдающиеся произведения скульптуры, живописи и архитектуры.

В 1469 г. он создает самое известное произведение раннего периода – «Пьета» («Оплакивание Христа») (1498–1501) в капелле собора Святого Петра в Риме.

В 1501–1504 гг. во Флоренции Микеланджело создает колоссальную мраморную статую Давида Статуя достигает пяти с половиной метров высоты, олицетворяет безграничную мощь человека, его сильную волю.

Микеланджело считал себя только скульптором, что, однако, не помешало ему быть и великим живописцем, и архитектором. Самое грандиозное произведение монументальной живописи Высокого Возрождения – роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане выполненная Микеланджело в 1508–1512 гг.

Гробница папы Юлия II могла бы стать вершиной в области скульптуры, если бы Микеланджело удалось воплотить в жизнь свой первоначальный замысел: сорок мраморных статуй должны были украсить мавзолей. До нас дошли «Скованный раб», «Умирающий раб» (1513).

Не меньшую известность принесли ему архитектурные и скульптурные работы во Флоренции, в частности, в капелле Медичи («Вечер», «Ночь», «Утро», «День») законченные в 1534 г.

В 1536–1541 гг. по заказу папы Павла III Микеланджело написал на стене Сикстинской капеллы знаменитую фреску «Страшный суд».

В последние десятилетия жизни мастер занимался только архитектурой и поэзией. Творчество великого Микеланджело составило целую эпоху и далеко опередило свое время, оно сыграло грандиозную роль в мировом искусстве, а также оказало влияние на формирование принципов барокко.

Позднее Возрождение

Современниками Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело были великие венецианские живописцы Джорджоне, Тициан, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто. Искусство Возрождения, воспевающее силу и красоту человека, нигде не достигало такой праздничности и величия, как в картинах этих венецианских художников. В истории итальянского искусства этот период получил название Позднего Возрождения.

Джорджоне (1477–1510) – первый кто начал придавать пейзажу самостоятельное значение. Природа и прекрасное человеческое тело стали для него предметом искусства и объектом поклонения.

Уже в первом известном произведении «Мадонна Кастельфранко» (1505) Джорджоне предстает вполне сложившимся художником.

В картине «Гроза» (1506) Джорджоне изображает человека как часть природы. Джорджоне владеет тончайшей и необычайно богатой палитрой, позволяющей передать впечатление зыбкости, беспокойства, тревоги, радости, как само состояние человека в предчувствии надвигающейся грозы.

Замечательны и другие работы художника: «Юдифь» (1502), «Спящая Венера» (1505–1510), «Сельский концерт» (1508–1510).

Тициан Вечеллио (1477–1576) – величайший художник венецианского Возрождения. Он создал произведения и на мифологические, и на христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно, композиционная изобретательность неисчерпаема.

Слава к Тициану приходит рано. Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов – самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней. Наиболее известными работами являются «Любовь земная и небесная» (1510), «Венера Урбинская» (1538) «Кающаяся Мария Магдалина» (1560–1565).

Последователями Тициана достигшими мировой славы были: Паоло Кальяри, прозванный Веронезе (1528–1588), призванием которого стала монументальная живопись, позволявшая ему проявить фантазию, мастерство композиционных замыслов, великолепный дар колориста. «Похищение Европы» (1580), «Поклонение волхвов» (1576–1582), «Триумф
Венеции» (1585); и Якопо Робусти, прозванного Тинторетто (1518–1594), мастера огромной живописной силы, проявившейся в работах: «Рас-
пятье» (1565), «Тайная вечеря» (1594), «Рождение Иоанна Крестителя» (1540-е гг.) и других.

В те же годы, когда писали свои картины Веронезе и Тинторетто, на севере Италии работал Андреа Палладио (1508–1580) – лучший архитектор Позднего Возрождения. В своем творчестве Палладио использовал приемы античной и римской архитектуры, однако он избежал прямого их копирования и создал оригинальные произведения. Великолепные здания, построенные Палладио, украшают его родной город Виченцу и Венецию. Палладио во многом предопределил развитие европейской архитектуры, особенно классицизма.

Период позднего Возрождения был отмечен наступлением католической реакции. Церковь небезуспешно пыталась восстановить частично утраченную безраздельную власть над умами, поощряя одних деятелей культуры и применяя репрессивные меры к непокорным. Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идей гуманизма, унаследовав лишь манеру, технику (маньеризм) великих мастеров Возрождения. Однако маньеризм, несмотря на мощное покровительство церкви, не стал ведущим направлением.

В этом направлении работал Аньоло Бронзино (1503–1572), прославившийся своими парадными портретами и Пармиджанино (1503–1540). «Мадонна с длинной шеей» (1534–1540).

Последним из наиболее крупных скульпторов и ювелиров Италии был Бенвенуто Челлини (1500–1571): «Персей» (1545–1554), солонка Франциска I (1539–1543).

Уже в 40-е гг. XVI в. церковь в Италии стала широко применять репрессивные меры к инакомыслящим. В 1542 г. была реорганизована инквизиция и создан ее трибунал в Риме. Многие передовые ученые и мыслители, продолжавшие традиции Ренессанса, погибли на кострах инквизиции.

Таким образом, к началу 40-х гг. XVI в. эпоха Возрождения в Италии подошла к своему закату.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

Тема Общая характеристика Северного Возрождения. **Возрождение в Нидерландах**

Эпоха Возрождения не представляет собой целостного и монолитного явления, охватившего всю Европу. Обычно различают два типа реализации основных идей Возрождения: Итальянское и Северное Возрождение. Суть этого разделения не сводится к географическим различиям, а коренится в отношении к жизни и эстетическому выражению человеческого идеала.

Итальянское Возрождение – гимн духовной и физической мощи человека, его божественной природе.

Северное Возрождение (Франция, Германия, Нидерланды) приняло гуманистические идеи итальянского Возрождения, но они обрели здесь иное звучание: окружающая реальность как предмет пристального внимания; ведущей становится тема нравственного совершенствования; повышенный интерес к реалиям, к точности деталей, интерес к изображению нарочито грубого, даже отталкивающе-безобразного, что удивительно сочетается с чувством мистического, ирреального; не мир исключительного, а мир повседневного, за которым часто скрывается и глупость, и жестокость, и лень; высшей ценностью объявляется повседневный труд (Питер Брейгель, Ян ван Эйк и другие).

Всё это отличается от масштабных, возвышенных и титанических образов итальянского Возрождения.

Нидерландское Возрождение в живописи начинается с «Гентского алтаря» братьев Губерта (умер в 1426 г.) и Яна (около 1390—1441) ван Эйков, законченного Яном ван Эйком в 1432 г. Гентский алтарь (Гент, церковь св. Бавона) представляет собой двухъярусный складень, на 12 досках которого (в раскрытом виде) представлено 12 сцен. Вверху изображен Христос на троне с предсто­ящими Марией и Иоанном, поющими и музицирующими ангелами и Адамом и Евой; внизу на пяти досках — сцена «Поклонения агнцу».

В передаче перспективы, в рисунке, в знании анатомии ван-эйковская живопись, конечно, не идет в сравнение с тем, что почти в это же время делал Мазаччо. Но в ней есть другие, не менее важные для искусства черты: нидерландские мастера как бы впервые глядят на мир, который они передают с необычайной тщательностью и подробностью; каждая травинка, каждый кусок ткани представляет для них высокий предмет искусства. В этом сказались принципы нидерландской миниатюры. В настроении поющих ангелов много истинного религиозного чувства, одухотворенности, душевного на­пряжения. Ван Эйки усовершенствовали масляную технику: масло давало возможность более разносторонне передать блеск, глубину, богатство предметного мира, привлекающего внимание нидерлан­дских художников, его красочную звучность.

Из многочисленных мадонн Яна ван Эйка наиболее известна «Мадонна канцлера Роллена» (около 1435), названная так потому, что перед мадонной изображен поклоняющийся ей донатор — канцлер Роллен. За большим трехарочным проемом окна на заднем фоне ван Эйк написал тонкий городской пейзаж с рекой, мостом, уходящими вдаль холмами. С необычайной тщательностью и лю­бовью передан узор одежд, сложный рисунок пола и витражей. На этом фоне отчетливо читаются спокойные фигуры мадонны с младенцем и коленопреклоненного канцлера. В «Мадонне канони­ка ван дер Пале» (1436) все приобретает большую массивность. Формы укрупняются, утяжеляются, усиливается статичность. Взор каноника, которого представляет Марии св. Георгий, суров, даже угрюм. Знаменательно, что нидерландский художник вводит такую бытовую деталь, как снятые очки в руке донатора, заложенный пальцем молитвенник. Но эти земные черты еще более подчерки­вают его состояние самоуглубленности, внутренней непоколебимо­сти, душевной твердости. Звучные пятна красного, синего, белого в облачениях также не столько выражают реальные цветовые соот­ношения, сколько передают духовную атмосферу сцены.

Ян ван Эйк много и успешно занимался портретом, всегда оставаясь достоверно точным, создавая глубоко индивидуальный образ, но не теряя за деталями общую характеристику человека как части мироздания («Человек с гвоздикой»; «Человек в тюрбане», 1433; портрет жены художника Маргариты ван Эйк, 1439). Вместо активного действия, характерного для портретов итальянского Воз­рождения, ван Эйк выдвигает созерцательность как качество, оп­ределяющее место человека в мире, помогающее постичь красоту его бесконечного многообразия. В двойном портрете супругов Арнольфини (1434)—Джованни Арнольфини, купца из Лукки, представителя интересов дома Медичи в Брюгге, и его жены — предметы комнаты, на фоне которой изображены модели, по сред­невековой традиции наделены символическим смыслом (яблоки у окна на ларе, горящая в люстре свеча, собачка у ног — символ супружеской верности). Но помещая молодых супругов в обстанов­ку их дома, художник получает возможность передать красоту предметного мира. Он с восхищением изображает выпуклое зеркало в деревянной раме, бронзовую люстру, красный полог похожей на дом кровати, лохматую шерсть собачонки, коричневые и зеленые, объединенные в тонкой живописной гармонии, громоздкие по моде того времени одежды стоящих перед зрителем моделей.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев . – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ЭУМК

Практический раздел УМК содержит практикум для работы на семинарских занятиях. Кроме вопросов, которые необходимо рассмотреть на семинарских занятиях по каждой теме, он включает темы, предложенные для подготовки индивидуальных сообщений. Опираясь на рекомендуемую литературу, можно качественно усвоить материал по каждой теме. Использование предлагаемых в списке литературы опубликованных исторических источников позволяет организовать работу в процессе занятий и сформировать у студентов соответствующие навыки.

Тема 1. Романское искусство Западной Европы

1. Общая характеристика романского искусства.

2. Архитектура романики.

3. Скульптура и живопись романики.

4. Декоративно-прикладное искусство и орнамент романики.

Литература

1. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика / Л.И. Акимова. – СПб.: Азбука–классика, 2007 – 423 с.
2. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
4. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
5. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
6. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
7. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.

Тема 2. *Романское искусство Западной Европы*

1 Романика в Германии

2. Романика во Франции

3. Романика в Испании и Италии

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
6. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
7. Сидорова, Н.А. Искусство эгейского мира / Н.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1972. – 220 с.
8. Чубова, А.П. Античная живопись / А.П. Чубова, А.П. Иванова. - М.: Искусство, 1966. – 194 с.

Тема 3. Готическое искусство Западной Европы

1. Общая характеристика готического искусства.

2. Архитектура готики.

3. Скульптура и живопись готики.

4. Декоративно-прикладное искусство и орнамент готики.

Литература

1. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика / Л.И. Акимова. – СПб.: Азбука–классика, 2007 – 423 с.
2. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
4. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
5. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
6. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
7. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
8. Соколов, Г.И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.
9. Чубова, А.П. Античная живопись / А.П. Чубова, А.П. Иванова. - М.: Искусство, 1966. – 194 с.

Тема 4. Готическое искусство Западной Европы

1. Готика в Германии

2. Готика во Франции

3.Готика в Италии и Испании

Литература

1. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Классика / Л.И. Акимова. – СПб.: Азбука классика, 2007. – 389 с.
2. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
4. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
5. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
6. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
7. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
8. Соколов, Г.И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.
9. Чубова, А.П. Античные мастера: скульпторы и живописцы / А.П. Чубова. – Л.: Искусство, 1986. – 249 с.

Тема 5. Общая характеристика Возрождения

1. Гуманизм

2. Особенности ренессансного художественного мировоззрения

3. Ренессанс в искусстве Западной Европы

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
6. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
7. Соколов, Г.И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.
8. Чубова, А.П. Античные мастера: скульпторы и живописцы / А.П. Чубова. – Л.: Искусство, 1986. – 249 с.
9. Чубова, А.П. Античная живопись / А.П. Чубова, А.П. Иванова. - М.: Искусство, 1966. – 194 с.

Тема 6. Искусство Проторенессанса в Италии

1. Общая характеристика

2. Архитектура

3. Живопись

4. Скульптура

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
6. Колпинский, Ю.Д. Искусство этрусков и Древнего Рима / Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.
7. Лосева, Н.М. Искусство Этрурии и Древней Италии: очерки / Н.М. Лосева, Н.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1988. – 274 с.
8. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.

Тема 7. Искусство Раннего Возрождения в Италии

1. Общая характеристика

2. Архитектура

3. Живопись

4. Скульптура

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпинский, Ю.Д. Искусство этрусков и Древнего Рима / Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.
6. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
7. Соколов, Г.И. Искусство Древнего Рима / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1971. – 231 с.
8. Соколов, Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1983. – 154 с.

Тема 8. Искусство Высокого Возрождения в Италии

1. Общая характеристика

2. Архитектура

3. Живопись

4. Скульптура

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 1 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпинский, Ю.Д. Искусство этрусков и Древнего Рима / Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.
6. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.
7. Соколов, Г.И. Искусство Древнего Рима / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1971. – 231 с.
8. Соколов, Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1983. – 154 с.

Тема 9. Искусство Позднего Возрождения в Италии

1. Общая характеристика

2. Архитектура

3. Живопись

4. Скульптура

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 2 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 528 с.
6. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Поздний период. 1204-1453 / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.
7. Лазарев, В.Н. Византийская живопись / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1971. – 380 с.

с.

1. Лихачева, В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. / В.Д. Лихачева. – Л.: Искусство, 1986. – 308 с.
2. Малая история искусств. История средних веков: Византия, Армения и Грузия, Болгария и Сербия, Древняя Русь, Украина и Белоруссия / В. Тяжелов, О. Сопоцинский. – М.: Искусство, 1975. – 364 с.
3. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.

Тема 10. Возрождение в Нидерландах

1. Общая характеристика Возрождения в Нидерландах.

2. Периодизация нидерландского искусства.

3. Живопись Нидерландов.

4. Архитектура Нидерландов

Литература

1. Всеобщая история искусств: в 6 т. / редколл. Б.В. Вейнмарн [и др.]. – М.: Искусство, 1956 – 1966. – 2 т.
2. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
5. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 528 с.
6. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Поздний период. 1204-1453 / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.
7. Лазарев, В.Н. Византийская живопись / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1971. – 380 с.
8. Лихачева, В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. / В.Д. Лихачева. – Л.: Искусство, 1986. – 308 с.
9. Малая история искусств. История средних веков: Византия, Армения и Грузия, Болгария и Сербия, Древняя Русь, Украина и Белоруссия / В. Тяжелов, О. Сопоцинский. – М.: Искусство, 1975. – 364 с.
10. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство: в 2 т. / редколл. В.М. Полевой (глав. ред.) [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 2 т.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ЭУМК

Тема *Романское искусство Западной Европы*

1. Какой из соборов относится к романской архитектуре:

А) Миланский собор

Б) Собор Святой Софии (Константинополь)

В) Пизанский собор

Г) Кёльнский собор

Д) Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция)

2. Выберите правильное утверждение:

А) Окна в романских церквях большие, так как стены не являются несущими

Б) В романском стиле доминируют мощные стены, массивные полукруглые двери, толстые колонны, полукруглые или круглые окна.

В) Нагрузку в романском соборе передают элементы каркасной конструкции, равномерно распределённые по периметру здания.

Г) Потолки романских соборов выше готических.

Д) Для романского стиля не характерны мощные стены, массивные полукруглые двери, толстые колонны, полукруглые или круглые окна.

3.Вестверк – это:

А)Вытянутая в длину, обычно прямоугольная в плане часть храма, разделенная в продольном направлении колоннадами или аркадами.

Б) Поперечный неф в храмах, пересекающий основной неф под прямым углом.

В) Цилиндрическая или многогранная часть здания, которая служит основанием для [купола](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB)

Г) Прямоугольный дворик перед входом в храм, окружённый крытой галереей.

Д) Монументальный западный фасад церквей, который расположен перпендикулярно главному нефу.

4. Назовите основные черты романского стиля:

А) Тонкие стены, колоссальные размеры.

Б) Нагрузку передают стены по всей длине собора, небольшие объёмы здания, небольшие окна.

В) Высокие своды, большие окна.

Г) Крестово-купольная планировка, наличие экзонартекса.

Д) Каркасная конструкция, аркбутаны – главные несущие элементы здания.

5. Основными постройками романского периода были:

А) Замки-крепости.

Б) Дворцово-парковые комплексы.

В) Погребальные комплексы.

Г) Мавзолеи и гробницы.

Д) Научные учреждения.

6. Господствующий тип храма в романском стиле:

А) Крестово-купольный храм.

Б) Вытянутая базилика.

В) Ротонда.

Г) Шатровый храм.

Д) Купол на парусах.

7. Временные рамки романского искусства:

А) 7 – 9 вв.

Б) 9 – 10 вв.

В) 11 – 12 вв.

Г) 11 – 14 вв.

Д) 12 – 14 вв.

8. Какой вид искусства наиболее активно развивался в романский период западноевропейской культуры:

А) Графика.

Б) Скульптура.

В) Иконопись.

Г) Архитектура.

Д) Книжная миниатюра.

9. Что не характерно для росписи и скульптуры романского периода:

А) Плоскостное двухмерное изображение.

Б) Строгость и наивность изображения.

В) Идеальные пропорции в изображении фигур.

Г) Напряжённая духовная выразительность.

Д) Обобщённость форм.

10. Какие характерные черты римского архитектурного стиля сохранила романская архитектура:

А) Круглоголовые арки, [апсиды](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0) и украшения в виде листьев-[акантов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)).

Б) Цилиндрические своды, крестово-купольную планировку.

В) Парусные своды, колоннаду и ордерную систему.

Г) Контрфорсы и нервюры.

Д) Высокий шпиль, аркбутаны.

Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение.

1.Ворота богини Иштар а) Америка

2.Пирамиды Солнца и Луны б) Италия

3.Колизей в) Междуречье

4.Пантеон г) Германия

5.Пещерные храмы Аджанты д) Индия

6.Стоунхендж е) Англия

7.Акропль ж) Греция

Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение.

1.Ворота богини Иштар а) Америка

2.Пирамиды Солнца и Луны б) Италия

3.Колизей в) Междуречье

4.Пантеон г) Германия

5.Пещерные храмы Аджанты д) Индия

6.Стоунхендж е) Англия

7.Акропль ж) Греция

Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение.

1.Ворота богини Иштар а) Америка

2.Пирамиды Солнца и Луны б) Италия

3.Колизей в) Междуречье

4.Пантеон г) Германия

5.Пещерные храмы Аджанты д) Индия

6.Стоунхендж е) Англия

7.Акропль ж) Греция

Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение.

1.Ворота богини Иштар а) Америка

2.Пирамиды Солнца и Луны б) Италия

3.Колизей в) Междуречье

4.Пантеон г) Германия

5.Пещерные храмы Аджанты д) Индия

6.Стоунхендж е) Англия

7.Акропль ж) Греция

Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение.

1.Ворота богини Иштар а) Америка

2.Пирамиды Солнца и Луны б) Италия

3.Колизей в) Междуречье

4.Пантеон г) Германия

5.Пещерные храмы Аджанты д) Индия

6.Стоунхендж е) Англия

7.Акропль ж) Греция

12. Соотнесите архитектурное сооружение и его местонахождение:

1. Аббатство Клюни а) Германия

2. Уинчестерский собор б) Италия

3. Бамбергский собор в) Португалия

4. Кафедральный собор Се г) Великобритания

5. Пизанский собор д) Франция

Тема *Готическое искусство Западной Европы*

1. Назовите опору, которая регулирует распор здания в готическом стиле:

«__________»

2. Соотнесите основные элементы готического сооружения и их описание:

1. пинакль;

2. аркбутан;

3. нервюра;

4. пята свода;

5. столб-устой.

А) декоративная копьевидная башенка, часто увенчиваемая остроконечным фиалом. Ставится в основном наверху контрфорсов, также на уступах контрфорсов и башен, на концах и столпах стен;

Б) выступающее ребро готического каркасного крестового свода либо каменная арка, укрепляющая такое ребро. Такая система образует каркас, облегчающий кладку свода;

В) элемент готического здания. Мог быть простого сечения или же представлять собой «пучек колонн»;

Г) нижняя часть арки или свода, опирающаяся на стену или столб. Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод;

Д) наружная каменная полуарка, передающая горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб, расположенный за пределами основного объёма здания.

Варианты ответа:

1) А1Б3В5Г4Д2;

2)А4Б3В5Г1Д2;

3)А2Б3В5Г4Д1;

4)А2Б4В5Г3Д1;

5)А2Б5В3Г4Д1;

3. Готический стиль пришел на смену романскому в:

А)концеXIIIв.;

Б) концеXII в.;

В)началеXV в.;

Г)XV в.;

Д)XIв.;

4. В каком типе зданий готический стиль не проявился:

А) в храмах;

Б) в соборах;

В) в церквях;

Г) в монастырях;

Д) в виллах.

5. В готическом соборе отсутствуют несущие стены так как основную нагрузку несут:

А) контрфорсы;

Б) пинакли;

В) столбы-опоры;

Г) нервюры;

Д) розетки.

6. Готический собор в понимании средневекового человека олицетворял:

А) самого человека;

Б) вечные страдания на земле;

В) символ мироздания;

Г) короля;

Д) феодальный порядок.

7. Назовите полость между проемом арки и ежащим на ней антаблементом. Углубленная часть стены над дверью или окном, обрамленная аркой:

А) розетка;

Б) пята свода;

В) тимпан;

Г) нервюра;

Д) витраж.

8. Произведение изобразительного декоративного искусства из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освящение и предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного:

А) тимпан;

Б) нервюра;

В) пята свода;

Г) витраж;

Д) пинакль.

9. Назовите готическую скульптуру, размещённую в Страсбургском соборе,которая отражает сюжет притчи Иисуса Христа о девах взявших свои светильники и вышедших навстречу жениху с запасом масла и без него:

А) притча о десяти девах;

Б) притча о пяти умных девах;

В) притча о женихе;

Г) притча о женихе и неразумных девах;

Д) притча о женихе и разумных девах.

10. Как правило, на витражах изображались(-лась):

А) жизнь крестьян;

Б) подвиги рыцарей;

В) военные битвы;

Г) библейские сюжеты;

Д) феодалы.

Тема Общая характеристика. Возрождение в Италии.

1. Общепринятое обозначение итальянского искусства XV века, соотносимое с периодом Раннего Возрождения:
А) Дученто
Б) Чинквеченто
В) Кватроченто
Г) Треченто
Д) Сейченто

2. Автор цикла стихов «К Лауре»:
А) Алкуин
Б) Ботичелли
В) Мазаччо
Г) Бокаччно
Д) Петрарка

3. О ком идет речь?

Итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы. Один из ярчайших представителей эпохи Возрождения. За свою недолгую жизнь он прославился и стал одним из популярных и богатых художников Италии.Наиболее известен созданием многочисленных женских образов.

А) Леонардо да Винчи

Б) СандроБотичелли

В) Рафаэль Санти

Г) Микеланджело

Д) Дуччо

4. Кому принадлежит фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария деллаГрацие в Милане:

А) Леонардо да Винчи

Б)Микеланджело

В)Дуччо

Г)Боттичелли

Д)Рафаэль Санти

5. Кто был создателем особой манеры письма, получившей название дымчатой светотени:

А)Филиппо Брунеллески

Б)Микеланджело

В)Рафаэль Санти

Г)Боттичелли

Д)Леонардо да Винчи

6. Кто был создателем четырех скульптурных фигур, получивших название «Вечер», «Ночь», «Утро» и «День»:

А)Леонардо да Винчи

Б)Микеланджело

В)Брунеллески

Г)Боттичелли

Д) Рафаэль Санти

7. О ком идет речь?

Он был основоположником архитектуры Ренессанса. Ему удалось возродить основные элементы античной архитектуры, которым он придал иные пропорции, что позволило мастеру ориентировать постройки на человека.

А)Леонардо да Винчи

Б)Микеланджело

В)Дуччо

Г)Филиппо Брунеллески

Д)Джорджоне

8*. Кем был возведен купол собора Санта Мария дельФьоре (Флорентийского собора)?*

А)Филиппо Брунеллески

Б)Леонардо да Винчи

В)Микеланджело

Г)Дуччо

Д)Джорджоне

9. Кем был написан «Трактат о живописи»?:

А)Рафаэль Санти

Б)Микеланджело

В)Брунеллески

Г)Боттичелли

Д)Леонардо да Винчи

10. К какому периоду Итальянского Возрождения относится деятельность Филиппо Брунеллески?

А)чинквеченто

Б)кватроченто

Г)треченто

В)сейченто

Г)дученто

11. Он был создателем статуи Моисея, Лии и Рахили для гробницы папы Юлия II.

А)Брунеллески

Б)Донателло

В)Никколо Пизано

Г)Микеланджело

Д)Джулио Романо

12. Кому принадлежит утраченная фреска «Битва при Ангиаре»?

А)Тициан Вечеллио

Б)Донателло

В)Николо Пизано

Г)Леонардо да Винчи

Д)Рафаэль Санти

13. Его главным произведением раннего периода является скульптура «Пьета».

А)Брунеллески

Б)Донателло

В)Микеланджело

Г)Джулио Романо

Д)Джотто

14. Кто автор картины «Дама с горностаем»?

А)Тициан Вечеллио

Б)Донателло

В)Николо Пизано

Г)Леонардо да Винчи

Д) Рафаэль Санти

15. Кто был автор картин«Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа»?

А)Тициан Вечеллио

Б)Леонардо да Винчи

В)Донателло

Г)Николо Пизано

Д)Рафаэль Санти

16. Кем были созданы портреты «Портрет папы Юлия II» и «Портрет кардинала АлессандроФарнезе»?

А)Тициан Вечеллио

Б)Донателло

В)Николо Пизано

Г)Леонардо да Винчи

Д) Рафаэль Санти

17. Картина итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля, созданная им как основная часть алтаря Бальони в 1507 году, получила название:

А)«Тайная вечеря»

Б)«Сотворение Адама»

В)«Добродетели и закон»

Г)«Маэста»

Д) «Положение во гроб»

18. Кому принадлежит утраченная мраморная скульптура «Голова Фавна», созданная ок. 1488-1489 г.:

А)Донателло

Б)Филиппо Брунеллески

В) Микеланджело

Г)Джорджоне

Д)Леонардо да Винчи

19.Характерной чертой для архитектуры эпохи позднего Возрождения является:

А) строятся базилики

Б) основным тип храма крестово-купольный

В) увеличивается масштаб светского строительства

Г) строятся в основном культовые сооружения

Д) был изобретен парусный свод

20.Поздним Возрождением принято считать период:

А) 9-10 вв.

Б)12-14 вв.

В) 14-16 вв.

Г)15-16вв.

Д)13-16 вв.

Тема *Северное Возрождение. Возрождение в Нидерландах.*

1. Художественную культуру каких стран принято понимать под термином "Северное Возрождение»:

А)Нидерланды, Германия, Франция, Англия

Б)Германия, Нидерланды, Франция, Италия

В)Нидерланды, Италия, Франция, Англия

Г)Италия, Россия, Испания, Нидерланды

Д)Испания, Англия, Италия, Франция

2. Кто из архитекторов Северного Возрождения занимался реконструкцией Замка Фонтенбло:

А)Л. Куражо

Б)М. Дворжак

В)Ф. Приматиччо

Г)Дж. Россо

Д)Ж. Лебретон

3*. Кому из представителей нидерландской школы живописи принадлежат открытия в усовершенствовании технологии масляной живописи:*

А)Ян ван Эйк

Б)Рогирван дер Вейден

В)Ханс Мемлинг

Г)П. Брейгель Старший

Д)И. Босх

4*. Кто автор знаменитого Гентского алтаря:*

А)П. Брейгель Старший

Б)А. Дюрер

В)Ян ван Эйк

Г)Ханс Леу младший

Д)Ж. Гужон

5. Назовите известную картину П.Брейгеля Старшего, которую можно воспринимать как своеобразную энциклопедию жизни народа:

А)Избиение младенцев в Вифлееме

Б)Воз сена

В)Семь смертных грехов

Г)Вавилонская башня

Д)Нидерландские пословицы

6. Кого из художников Северного Возрождения считали мастером автопортрета:

А)И. Босх

Б)П. Брейгель

В)А. Дюрер

Г)Ж. Гужон

Д)Квентин Массейс

7. В каком произведении И.Босха в основу сюжета положены канонические темы сотворения мира, рая и ада:

А)Сад земных наслаждений

Б)Корабль дураков

В)Несение креста

Г)Воз сена

Д)Семь смертных грехов

8*. Кого из художников Северного Возрождения считали создателем "книги великой мудрости и искусства":*

А)Ян ванЭйк

Б)И. Босх

В)П. Брейгель Старший

Г)А. Дюрер

Д)Ганс Гольбейн

9. Творчеству какого нидерландского художника характерна фантасмагория:

А)И. Босх

Б)П. Брейгель Старший

В)Ян ванЭйк

Г)Рогирван дер Вейден

Д)Ф. Приматиччо

10. Чем отличается Северное Возрождение от Итальянского:

А)Отражение идеи гармонического устройства общества

Б)Ничем не отличалось

В)Большее влияние готического искусства, меньшее внимание к изучению анатомии и античного наследия, тщательная и детализированная техника письма.

Г)Обращение к античному наследию

Д)Отображение мимолётных впечатлений

11. Кем был использован этот термин «Северное возрождение» впервые:

*А)*Адриана Изенбранта

Б)Л. Куражо, С. Рейнак

В)Яна Провоста

Г)Вольф Губер

Д)РоберКампен

Обязательные иллюстрации

ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Архитектура:

* Майнцский собор. Кон. 10—15 вв.
* Церковь аббатства Сент-Мадлен в Везле. Нач. 11 в.
* Вормсский собор. 1130—1181 гг.
* Шпейерский собор. 1030-1061 гг, своды: 1090-1103 гг.
* Базилика Сант-Амброджио в Милане. 1099 г.
* Церковь Сен-Сернен в Тулузе. 1070-e —1120 гг.
* Церковь Клюни 1088 —1130 гг.
* Церковь СакреКёр в Паре ле Моньяле. 12 в.
* Собор Сент-Этьен в Кане. Вт.пол.11 — пер.пол.12 вв.
* Амьенский собор. 1220-1269 гг.
* Церковь Сен-Дени в Париже. Фасад и хор: 1144 г. Нефы: Пьер де Монтеро: сер. 13 в.
* Собор Парижской Богоматери. 1163 —1257 гг.
* Реймсский собор. 1211 г. - нач. 14 в.
* Святая капелла (Сент-Шапель). 1242—1248 гг.
* Часовня Королевского колледжа в Кембридже. 1446 —1515 гг.
* Собор Св. Франциска в Ассизи. Сер. 13 в.

ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Изобразительное искусство:

* Портал церкви Сент-Мадлен в Везле. 1120—1150 гг.
* Тимпан собора Сен-Лазар в Отене. 1120 —1146 гг.
* Тимпан церкви Сен Трофим в Арле. Кон. 12 в.
* Капители колонн в церкви Сен-Пьер в Шовиньи. Вт. пол. 11 в.
* Фрески церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп. 11—12 вв.
* Золотой кодекс из Эхтернаха. 1030—1050 гг.
* Собор Св. Марка. 1084-1117 гг.
* Евангелие Генриха Льва. Ок. 1188 г.
* Псалтырь из Винчестера. Ок. 1121—1161 гг.
* Западный портал Собора Парижской Богоматери. 1163—1345 гг.
* «Бамбергский всадник». 1230-1240 гг.
* Жертвоприношение Авраама. Шартрский собор. 1200-1210 гг.
* Встреча Марии с Елизаветой. Реймсский собор. Центральный портал западного фасада. 1225−1240 гг.
* Неразумные девы. Страсбургский собор. 13 в.

14 ВЕК. Архитектура:

* Джованни Пизано (нижний ярус) и КамайянодиКрешентино (верхний ярус). Сиенский собор. 1220 — 1370 гг.: Фасад, 1284 — 1317 гг.
* Санта Мария дельФьоре. 1294 — 1380 гг., купол 1436 г. (Филиппо Брунеллески). Архитекторы: Арнольфоди Камбио, ФранческоТалентии др.
* Церковь Санта Мария Новелла во Флоренции. 13 в. (второй ярус фасада:Л.Б. Альберти,15 в).
* Филиппо Календарио. Дворац дожей в Венеции. 1309—1424 гг.
* Джованни Бон и Бартоломео Бон. Ка д'Оро в Венеции. 1428 — 1430 гг.
* Миланский собор. 1386 — 1578 гг., основные части 15 в.
* Джотто ди Бондоне. Колокольня собора Санта Мария дельФьоре. Нач. 14 в.
* Флоренция. Дворец Синьории (позже Старый дворец герцогов Медичи на площади Синьории. Руб. 13 — 14 вв.

14 ВЕК. Изобразительное искусство:

* Жан де Водетар. Жан де Водетарприподносит свою книгу королю Карлу V. 1372 г.
* Жан Пюсель. «Бельвийскийбревиарий». 1323-1326 гг.
* Жан Пюсель. Часослов Жанны д'Эврё. 1325-1328 гг.
* Братья Лимбурги. «Малый часослов герцога Беррийского». Ок. 1412 г.
* Братья Лимбурги и др. «Прекраснейший (Великолепный) часослов герцога Беррийского». 1410—1490-е гг.
* Чимабуэ. Маэста. Ок. 1285-86 гг.
* Николо Пизано. Кафедра баптистерия в Пизе. 1260 г.
* Джотто ди Бондоне. Мадонна Оньисанти. Ок. 1310 г.
* Росписи Джотто ди Бондоне.
* Симоне Мартини и ЛиппоМемми (?). Благовещение. 1333 г.

15 ВЕК. Архитектура:

* Филиппо Брунеллески. Купол Флорентийского собора. 1420 — 1436 гг.
* Филиппо Брунеллески. Фасад Воспитательного дома (ОспедаледельиИнноченти). 1419 — 1439 гг.
* Филиппо Брунеллески. Старая сакристия церкви Сан Лоренцо во Флоренции. 1418 — 1428 гг.
* Филиппо Брунеллески. Капелла Пацци при церкви Санта Кроче. 1441 — 1460-е гг.
* Микелоццо. Палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции.1445 — 1460 гг.
* Леон Баттиста Альберти. Лоджия главного двора в Палаццо Венеция в Риме. 1455 — 1467 гг.
* Леон Баттиста Альберти. Палаццо Руччелаи во Флоренции. 1446 — 1451 гг.
* Леон Баттиста Альберти. Церковь Сан Франческо в Римини (ТемпиоМалатестиано). Начало строительства — 1450 г.
* Леон Баттиста Альберти. Церковь Сант'Андреа в Мантуе.1442 — 1472 гг.

15 ВЕК. Изобразительное искусство:

* Филиппо Брунеллески. Жертвоприношение Авраама. 1401 г.
* Лоренцо Гиберти. Восточные врата Флорентийского баптистерия. 1425—1452 гг.
* Донателло. Святой Георгий. Ок. 1416 г.
* Донателло. Давид. 1430-е гг.
* Донателло. Памятник кондотьеру Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата. 1447-50 гг.
* Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов. 1423 г.
* Мазаччо. Поклонение волхвов. 1426 г.
* Мазаччо, Мазолино и др. Росписи в капелле Бранкаччи. 1426-1482 гг.
* Мазаччо. Троица. Росписи в цервки Санта Мария Новелла. 1425-1428 гг.
* Антонио дельПоллайоло. Битва десяти обнаженных. 1470-е гг.
* Антонио дельПоллайоло. Мученичество Св. Себастьяна. 1473-1475 гг.
* Пьеро делла Франческа. Алтарь Монтефельтро. Ок. 1472-74 гг.
* АндреаМантенья. Мертвый Христос. 1480 г.
* Жан Фуке. Меленский диптиха. Ок. 1450.
* Ян ванЭйк. Мадонна в церкви. Ок. 1425 г.
* Ян ванЭйк. Портрет мужчины в тюрбане. 1433 г.
* Ян ванЭйк. Портрет четы Арнольфини. 1434 г.
* Братья ванЭйки. Гентский алтарь. 1432 г.
* РоберКампен. Алтарь Мероде. Между 1425 и 1428 гг
* Рогирван дер Вейден. Снятие с креста. 1435 –1438 гг.
* МаттиасГрюневальд. Изенгеймский алтарь. Ок. 1506—1515 гг.
* Альбрехт Дюрер. Апокалипсис. 1496—1498 гг.
* Альбрехт Дюрер, ХансБальдунг. Рыцарь, смерть и дьявол. 1513г.
* Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1498 г.
* Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500 г.

16 ВЕК. Изобразительное искусство:

* Питер Брейгель Старший. Фламандские пословицы. 1559 г.
* Питер Брейгель Старший. Крестьянская свадьба. Ок. 1567 г.
* Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568 г.
* Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу (Январь). 1565 г.
* Питер Брейгель Старший. Сбор урожая (Август). 1565 г.
* Леонардо да Винчи. Дама с горностаем. 1483-1490 гг.
* Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах. Между 1483 и 1486 гг.
* Леонардо да Винчи. Мона Лиза (Джоконда). Ок. 1503-1519 гг.
* Леонардо да Винчи. Иоанн Креститель. Ок. 1513-1516 гг.
* Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Ок. 1495-1498 гг.
* Рафаэль Санти. Обручение Девы Марии. 1504 г.
* Рафаэль Санти. «Сикстинская Мадонна». 1513-1514 гг.
* Рафаэль Санти. Афинская школа. 1510-1511 гг.
* Рафаэль Санти. Росписи станцыделлаСиньятура. 1510-1511 гг.
* Микеланджело Буонарроти. Страшный суд. Сикстинская капелла. 1535-41 гг.
* Микеланджело Буонарроти. Росписи на потолке Сикстинской капеллы. 1508-1512 гг.
* Микеланджело Буонарроти. Пьета. 1499 г.
* Микеланджело Буонарроти. Давид. 1501-1504 гг.
* Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи церкви Сан Лоренцо. Гробница Лоренцо Медичи. 1520-1534 гг.
* Микеланджело Буонарроти. Оплакивание Христа (Положение во гроб). Ок.1550-1555 гг.
* Аньоло Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном. Ок. 1545 г.
* Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. 1534-1540 гг.
* Джованни Беллини. Мадонна со святыми, церковь Сан Дзаккария. Ок. 1487 г.
* Джорджоне. Гроза. Ок. 1505 г.
* Джорджоне. Спящая Венера. Ок. 1505 г.
* Тициан. «Мадонна Пезаро». 1526 г.
* Тициан. Вознесение Марии («Ассунта»). 1526 г.
* Тициан. «Венера Урбинская». 1538 г.
* Тинторетто. Распятие. СкуолаГрандеди Сан Рокко. 1565 г.
* Тинторетто. Тайная вечеря. 1592-1594 гг.

16 ВЕК. Архитектура:

* Микеланджело Буонарроти, Джакомоделла Порта, Карло Мадерна и др. Собор св. Петра. 1546 — 1616 гг.
* Церковь Иль Джезу в Риме. 1568 — 1580 гг. Архитекторы: Джакомо Бароцци да Виньола (здание) и Джакомоделла Порта (фасад)
* Палаццо делла Канчеллерия в Риме. 1485 — 1513 гг.
* Антонио да Сангалло Младший, Микеланджело Буонаротти. Палаццо Фарнезе в Риме. 1515 — 1540-е гг.
* Джакомо Бароцци да Виньола. Вилла Фарнезе в Капрароле. 1559 — 1573 гг.
* МикелеСанмикели. Палаццо Каносса в Вероне. 1527 г.
* Андреа Палладио. Лоджия дель Капитаньо в Виченце. Проект 1565 г., строительство 1571 — 1572 гг.
* Микеланджело Буонаротти. Палаццо деиКонсерватори на Капитолийской площади в Риме. Начало строительства — 1563 г.
* Микеланджело Буонарроти. Капитолийская площадь в Риме. 1536–1546 гг.
* Андреа Палладио. Вилла Триссино в Криколи. 1530-е гг.
* Андреа Палладио. Вилла Пизани в БаньолодиЛониго. 1542 — 1545 гг.

Список вопросов к зачету

1. Общая характеристика дороманского искусства.
2. Архитектура дороманики.
3. Скульптура и живопись дороманики. Декоративно-прикладное искусство и орнамент.
4. Общая характеристика романского искусства.
5. Архитектура романики.
6. Скульптура и живопись романики. Декоративно-прикладное искусство и орнамент.
7. Общая характеристика готического искусства.
8. Архитектура готики.
9. Скульптура и живопись готики, Декоративно-прикладное искусство и орнамент.
10. Общая характеристика Возрождения в Италии.
11. Искусство Проторенессанса в Италии.
12. Искусство Италии Раннего Возрождения.
13. Искусство Италии Высокого Возрождения.
14. Искусство Италии Позднего Возрождения.
15. Творчество Донателло, Джотто и Мазаччо.
16. Творчество Леонардо да Винчи.
17. Творчество Рафаэля.
18. Творчество Микеланджело.
19. Архитектура эпохи Возрождения.
20. Творчество Джорджоне и Тициана.
21. Северное Возрождение: общая характеристика
22. Искусство эпохи Возрождения в Нидерландах.
23. Творчество И. Босха, П. Брейгеля.