

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)

Кафедра истории архитектуры и основ архитектурного проектирования

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Эпоха Возрождения - искусство XX века

Методические указания к проработке лекций
по дисциплине «История пространственных искусств»
(раздел «История изобразительных искусств»)
для студентов 1 курса направлений «Архитектура»
и «Дизайн архитектурной среды»

Нижегород

2015

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)

Кафедра истории архитектуры и основ архитектурного проектирования

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Эпоха Возрождения - искусство XX века

Методические указания к проработке лекций
по дисциплине «История пространственных искусств»
(раздел «История изобразительных искусств»)
для студентов 1 курса направлений «Архитектура»
и «Дизайн архитектурной среды»

Нижний Новгород

ННГАСУ

2015

УДК 72.01: 72.03

История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века [Текст]: методические указания к проработке лекций по дисциплине «История пространственных искусств» (раздел «История изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 40 с.

В методических указаниях дана краткая характеристика этапов развития мировой истории искусств от искусства эпохи Возрождения до искусства XX века.

Структура методических указаний построена в хронологическом порядке, где каждый раздел сопровождается характеристикой этапа, включает вопросы для самопроверки и сопровождается списком рекомендуемой литературы. Включен перечень основных шедевров мирового искусства, знание которых необходимо студентам при подготовке к экзамену.

Методические указания предназначены для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды», а также могут быть использованы для студентов направления «Ландшафтная архитектура».

Методические указания содержат 15 библиографических названий.

Составители: Т.В. Шумилкина, канд. архитектуры, доцент
Т.Р. Федулова, ст. преподаватель

© Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2015

Содержание

	стр.
Введение	4
1. Искусство европейского Возрождения XIV-XVI вв.	5
1.1. Искусство итальянского Возрождения	5
1.2. Северное Возрождение (Нидерланды, Франция, Германия) ..	11
2. Искусство Западной Европы XVII в.	14
2.1. Стиль барокко и классицизм. Искусство Италии	15
2.2. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции	16
3. Искусство Западной Европы XVIII-XIX вв.	20
3.1. Стиль рококо. Искусство Франции, Англии, Италии.	20
3.2. Стиль неоклассицизм в искусстве Франции.	22
3.3. Романтизм во Франции, Испании, Англии, Германии	23
3.4. Импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм в живописи Франции	25
4. Искусство России XVIII-начала XX вв.	27
4.1. Искусство первой половины XVIII в.	28
4.2. Великие русские живописцы второй пол XVIII в.	28
4.3. «Золотой век» русской живописи: первая половины XIX в. ..	30
4.4. Искусство второй половины XIX в. «Передвижники»	32
4.5. Объединение художников «Мир искусства»	34
4.6. Модернистские течения в искусстве начала XX в.	37
5. Искусство Западной Европы первой половины XX в.	40
5.1. Стили модерн и символизм в живописи и графике	40
5.2. Художественные течения: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, оп-арт и поп-арт	41
6. Список рекомендуемой литературы	46

Введение

Изучение истории пространственных искусств обязательная составляющая архитектурного и художественного образования, позволяющая будущим специалистам повышать свой культурный уровень, а также свободно ориентироваться в различных стилях и художественных направлениях. Сложность в изучении курса истории искусств состоит в значительном объеме рассматриваемого материала и разнообразии исторических этапов. В соответствии с этим весь материал разбит на две части. Первая часть охватывала разделы искусства от первобытного общества до Средневековья. Предлагаемая Вашему вниманию вторая часть включает этапы от эпохи Возрождения до искусства XX в.

Данное методическое указание предназначено для самостоятельной работы студентов после прослушивания курса лекций. Систематизация приведенных в пособии основных этапов развития мировой истории искусств позволит студентам закрепить изученный материал, а также способствует запоминанию наиболее значительных шедевров искусства и имен их создателей. В процессе работы рекомендуется пользоваться конспектом лекций, специальной литературой и альбомами иллюстраций.

Методика работы на основе предлагаемых указаний построена на принципе самостоятельного поиска ответов по каждому блоку вопросов, структурированных по отдельным темам в хронологическом порядке. Отвечая на вопросы раздела, студенты могут опираться на предлагаемую общую характеристику каждого этапа развития истории искусств. Целенаправленный поиск необходимого ответа, а также использование списка основных произведений искусства, на наш взгляд, должно обеспечить эффективность успешного изучения интереснейшей дисциплины, основанной на знании мировой художественной культуры.

1. Искусство европейского Возрождения XIV-XVI вв.

Искусство эпохи Возрождения принято разделять на два этапа:

1. Искусство итальянского Возрождения - XIII-XIV вв.

2. Искусство Северного Возрождения

(Нидерланды, Франция, Германия) - XV-XVI вв.

1.1. Искусство итальянского Возрождения

Родиной Возрождения (Ренессанса) стала Италия. В XIII столетии в Италии происходит бурное развитие городов – республик, которое привело к росту влияния сословий, таких как банкиры, торговцы, ремесленники. Им была чужда средневековая аскетичная система ценностей, созданная церковной культурой. Это привело к появлению гуманизма - общественно-философского движения, рассматривавшего человека и его активную, созидательную деятельность, как высшую ценность. Главный принцип гуманизма гласил, что человек, наделенный разумом и бессмертной душой, обладающий добродетелью и безграничными творческими возможностями, свободный в своих поступках и помыслах, поставлен в центр мироздания самой природой. Основной идеей ренессансных гуманистов было улучшение человеческой природы через изучение античной литературы. Становится популярной античная Греческая философия и культура, произведения искусства которой были наполнены верой в красоту и величие свободного человека. Свободное от надзора церкви изучение окружающего мира привело к следующим изменениям в искусстве:

-развиваются все виды изобразительного искусства, особенно живопись;

-в религиозную тематику произведений искусства проникает земное человеческое (бытовое) содержание;

-в живописи появляются новые технические и живописные приемы: перспектива, светотень, колорит, цвет, пропорции человеческого тела;

- в искусстве утверждается универсальность мастеров Ренессанса, которые работали в области архитектуры, скульптуры, живописи, а также литературы, философии и точных наук.

Периодизация итальянского Возрождения

Проторенессанс (дученто + треченто)	- XIII-XIV вв.
Раннее Возрождение (кватроченто)	- XV в.
Высокое Возрождение (чинквеченто)	- конец XV- начало XVI в.
Позднее Возрождение	- вторая половина XVI в.
Венецианское Возрождение	- XV-XVI вв.

Проторенессанс

Преимущественное развитие искусства происходит во Флоренции. Этот период протекает на фоне значительного влияния церкви и устойчивых готических традиций. В живописи гордостью эпохи становятся:

- Чимабуэ - флорентийский живописец, один из главных создателей итальянской живописи после её продолжительного средневекового застоя;
- Джотто ди Бондоне - итальянский художник и архитектор, который стал подлинным основателем итальянской школы живописи и разработал абсолютно новый подход к изображению пространства;
- Симоне Мартини - представитель сиенской школы живописи.

Раннее Возрождение

В XVI в. искусство Италии заняло господствующее положение в художественной жизни Европы. Основы гуманистической светской культуры были заложены во Флоренции, негласным правителем которой становится глава банкирского дома Медичи – Козимо Медичи. Ко двору Медичи стекались писатели, поэты, ученые, архитекторы, скульпторы и художники.

В этот период сознательно изучается античное искусство, философия, литература. Однако влияние античности наслаивается на прочные традиции средневековья. Сюжеты языческие и христианские переплетаются. В искусстве особое внимание уделяется пластической проработке форм и рисунку.

Изучаются пропорции человеческой фигуры и построение прямолинейной перспективы.

Мастера Раннего Возрождения:

- Филиппо Брунеллески – (1377–1446)
- Лоренцо Гиберти – (138 –1455)
- Донателло - (1386–1466)
- Томмазо Мазаччо – (1401–1428)
- Паоло Уччелло – (1397–1475)
- Фра Беато Анджелико - (1400–1455)
- Бенотцо Гоццолли - (1420– 497)
- Филиппо Липпи - (1406–1469)
- Пьеро делла Франческа – (1420–1492)
- Сандро Боттичелли - (1445–1510)

Высокое Возрождение

Это время самого пышного развития стиля итальянского Возрождения. В это время центр влияния итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II — человека честолюбивого, который привлёк к своему двору лучших художников Италии, обеспечив их многочисленными заказами.

В Риме строится множество монументальных зданий, создаются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины, которые до сих пор считаются жемчужинами живописи. При этом живопись, скульптура и архитектура стройно идут рука об руку, помогая и взаимно обогащая друг друга. Античность изучается теперь более основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью.

Мастера Высокого Возрождения:

- Леонардо да Винчи – (1452–1519)
- Рафаэль Санти - (1483–1520)
- Микеланджело Буонарроти – (1475–1564)

В конце эпохи высокого Возрождения в Италии происходят трагические события, пошатнувшие гуманистические идеи искусства. В 1527 г. испанские войска Карла V заняли и разгромили Рим. Во Флоренции вспыхнуло народное восстание, в городе началась эпидемия чумы. Разочарование в идеалах гуманизма, нарастание католической реакции — все это вызывало чувство духовного одиночества у творцов Возрождения.

Позднее Возрождение

Во второй половине XVI в. в Италии нарастает политический и экономический кризис. Последние годы позднего Возрождения получили название трагического гуманизма или трагического Возрождения.

Восприятие мира становится более сложным, сильнее осознается зависимость человека от окружающего мира, развиваются представления об изменчивости жизни, утрачиваются идеалы гармонии и целостности мироздания. В искусстве укреплялись антиренессансные традиции, воплотившиеся в художественном течении «маньеризм». Искусство маньеризма отходит от ренессансных идеалов гармонии мира, который предстает теперь неустойчивым, шатким. Образы полны тревоги, беспокойства, напряженности. Наиболее ярким представителем маньеризма стал итальянский художник Франческо Пармиджанино (1503–1540).

Вопросы для самопроверки

1. Что нового внесло Возрождение в искусство?
2. Кто из художников раннего Возрождения решил основные вопросы искусства?
3. В чем особенность раннего и позднего Возрождения?

Список основных памятников искусства по теме: Итальянское Возрождение

Проторенессанс

Джотто ди Бондоне

- Фрески капеллы дель Арена в Падуе: «Иоаким среди пастухов», «Сон Иоакима», «Рождество Христово», «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа».
- Кампанилла Джотто во Флоренции.

Симоне Мартини - «Благовещение».

Раннее Возрождение

Брунеллески - Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.

Лоренцо Гиберти - «Райские врата» в Баптистерии Сан- Джованни во Флоренции.

Донателло - «Пророк Аввакум», «Давид», «Памятник Гаттамелате», «Мария Магдалина»

Томмазо Мазаччо - фрески «Чудо со статиром», «Изгнание из рая» .

Паоло Уччелло - «Святой Георгий и дракон», «Ночная охота».

Фра Беато Анджелико – «Благовещение», «Страшный суд».

Беноццо Гоццоли – фрески капеллы «волхвов» - «Шествие волхвов».

Филиппо Липпи - «Мадонна с младенцем и двумя ангелами».

Пьеро делла Франческа – «Портрет герцога Урбинского и его жены» (Портрет Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца»).

Сандро Боттичелли - «Поклонение волхвов», «Портрет Джулиано Медичи», «Портрет Симонетты Веспуччи», «Весна», «Рождение Венеры».

Высокое Возрождение

Андреа Верроккио – скульптура «Давид»; живопись «Крещение»

Леонардо да Винчи – «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Автопортрет», «портрет Чечилии Галлерани» (дама с горностаем), Фреска «Тайная вечеря», « Мона Лиза» (Джоконда),

Рафаэль Санти - «Автопортрет», «Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», фреска «Афинская школа»

Микеланджело Буонарроти - скульптуры «Пьета», «Давид»,
-фрески потолка Сикстинской капеллы.
-скульптуры гробницы Лоренцо и Джулиано Медичи в Капелле Медичи - «Утро», «Вечер», «Ночь», «День»,
-фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле,
-скульптура «Пьета с Никодимом» (Флорентийская Пьета).

Позднее Возрождение

Франческо Пармиджанино (художественное течение «маньеризм»)

«Автопортрет в выпуклом зеркале»,

«Мадонна с длинной шеей»

Венецианское Возрождение

К XV в. Венеция – мощная торговая и военная республика, что позволило ей быть самостоятельной и независимой от иноземной интервенции. Однако культура Возрождения в Венеции сформировалась лишь во второй половине XV в., значительно позже, чем в других областях и городах Италии.

Особенности венецианского искусства состоят в том, что богатая торговая аристократическая республика, тесно связанная с Византией, а также с государствами Западной Европы, восприняла в своем искусстве и красочную декоративность востока и традиции европейского готического искусства. Живопись центральной Италии развивается вокруг религиозных сюжетов. В Венеции живописцев больше интересовала чувственная красота мира. Художники любили изображать архитектуру, природу, фрукты, одежду, женскую красоту: сияние кожи, золотистые волосы, пышные формы. Фрески во влажном климате Венеции разрушались, поэтому была популярна масляная живопись, техника которой была заимствована из Нидерландов. Особый интерес художники-венецианцы обращали на цвет и колорит.

Живописцы венецианского Возрождения:

- Джованни Беллини – (1430–1516) - Раннее Возрождение
- Джорджоне - (1477–1510) - Высокое Возрождение
- Тициан Вечелио - (~1478–1576) - Высокое Возрождение
- Паоло Веронезе - (1528–1588) - Позднее Возрождение
- Якопо Тинторетто - (1518–1594) - Позднее Возрождение

Вопросы для самопроверки

1. Что составляло особенность венецианского Возрождения?
2. Какие новые темы в живописи внесли художники венецианского Возрождения?
3. Изучив творчество Тициана Вечелио, объясните, как менялись сюжеты и живописная манера в картинах этого великого художника от раннего периода до позднего периода венецианского Возрождения и почему?

Список памятников искусства по теме: Венецианское Возрождение

- Джованни Беллини – «Мадонна на лугу», «Озерная мадонна»
 Джорджоне - «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера».
 Тициан Вечелио - «Любовь земная и любовь небесная»,
 «Виоланта (Ла белла Гатта)», «Асунта», «Динарий кесаря»,
 «Вакх и Ариадна», «Венера Урбинская»,
 «Портрет Карла V», «Даная», «Похищение Европы»,
 «Кающаяся Мария Магдалина», «Несение креста»,
 «Оплакивание Христа».

Паоло Веронезе - «Брак в Кане Галилейской»
 Якопо Тинторетто - «Чудо святого Марка», «Тайная вечеря».

1.2. Северное Возрождение (Нидерланды, Франция, Германия)

Особенность искусства Северного Возрождения состоит в том, что для Италии античная культура была неотъемлемой частью национального достояния. В странах Северной Европы не было античных памятников. По сути – там почти нечего было возрождать, поэтому термин «Северное Возрождение» достаточно условен. Под ним принято понимать искусство стран Северной Европы, зародившееся под влиянием Италии. Возрождение культуры североевропейских народов произошло в Средние века, в эпоху готики. Готическое искусство стало основой для Северного Возрождения.

В Северной Европе мироощущение человека сильно отличалось от гуманистических принципов, которые были популярны в Италии. Значительную роль в нем играла религиозность, благочестие, добропорядочность, уважение к своей маленькой стране и к миру вещей. Человек видел присутствие Бога в окружающем мире, который воспринимался как проявление божественного творческого начала. Поэтому в работах североевропейских мастеров мы видим уважение к простому человеку (бюргеру), а также тщательную проработку деталей.

Важно отметить, что в XV-XVI вв. в Нидерландах, Германии и Франции формируются и интенсивно развиваются новые жанры в живописи, а также технические приемы изобразительного искусства. Северное Возрождение не являлось однородным, в каждой стране оно имело специфические черты.

Искусство Нидерландов

Многие поколение нидерландцев – неутомимые труженики. Они были поглощены кропотливой и упорной работой, благодаря которой их бедный край превратился в один из цветущих уголков Европы. Уже в XI-XII вв. происходит бурное развитие городов, среди которых славились Брюгге, Гент, Ипр. Среди нидерландских горожан было немало людей искусства: живописцы, скульпторы, резчики, ювелиры, изготовители витражей. Новое искусство зародилось в Ни-

дерландах в XIV в. Это было время странствующих художников, искавших заказчиков на чужбине. Братья Лимбурги работали при дворе французского герцога Беррийского. В начале XV в. Нидерландские земли были впервые объединены в границах одного государства – герцогства Бургундия. С этого времени художники работают в нидерландских городах, где возникали свои школы живописи.

Нидерландские живописцы:

- Ян Ван Эйк - (~ 1390–1441)
- Рогир Ван Дер Вейден - (~ 1399–1464)
- Ганс Мемлинг - (~ 1433–1499)
- Иероним Босх - (~ 1450–1516)
- Питер Брейгель Старший - (~ 1525– 569)

Искусство Франции

Начало эпохи Возрождение во Франции совпало с одним из самых трагических периодов её истории: Столетняя война с Англией. Кроме этого борьба за власть между герцогом Бургундским и Орлеанским переросла в настоящую гражданскую войну. Страну сотрясали городские и крестьянские восстания. Однако эти трагические события разбудили национальные чувства французов, они впервые ощутили себя единым народом. Искусство не только не погибло, но и приобрело изысканные утонченные формы. При дворах крупнейших феодальных правителей возникла культура, причудливым образом соединившая черты уходящего Средневековья и новой эпохи Возрождения. С XVI в. французский двор становится одним из самых блестящих дворов Западной Европы. Связано это с именем короля Франциска I, в эпоху которого происходит расцвет французского Ренессанса. Колыбелью новой эпохи становится Долина реки Луары, на берегах которой возводятся великолепные замки французской аристократии. В 30-х гг. XVI в. Франциск I переводит двор в Париж – историческую столицу Франции. Тогда же вокруг Парижа возникает целое созвездие малых резиденций короля и его приближенных. Каждая должна была служить

образцом нового вкуса. Для осуществления этих замыслов привлекались самые прославленные архитекторы, скульпторы не только Франции, но и Италии.

Французские живописцы:

-Жан Фуке - (~ 1420 – 1481) -Жан Клу - (~ 1475 – 1540)

Искусство Германии

Возникновение культуры Возрождения запоздало в Германии как по сравнению с Италией, так и по отношению к Нидерландам. В начале XV в., когда в Италии уже не только определились пути развития нового искусства, но и началась разработка его научных основ, когда виднейшие мастера Нидерландов решительно повернули к правдивому изображению человека и природы, искусство Германии все еще оставалось во власти средневековых традиций. Художественные открытия Итальянского Ренессанса приживались в Германии трудно. В начале XV столетия в искусстве Германии еще господствовал готический стиль в живописи.

Главным назначением ее по-прежнему оставалось украшение церквей и монастырей, причем наиболее распространенным ее видом стала станковая живопись, то есть роспись складных створчатых алтарей, которые устанавливались в алтарной части церквей, а также в церковных и домашних капеллах.

В конце XV-начале XVI вв. изобразительное искусство Германии вступило в полосу блестящего, хотя и недолговременного расцвета. Этот расцвет был частью общего обновления немецкой культуры, связанного с началом борьбы за прогрессивные преобразования в стране. Активно происходит расширение тематики в живописи, появление новых жанров пейзажа и портрета, сознательное овладение изображением пространства и анатомией человеческого тела.

Немецкие живописцы:

-Альбрехт Дюрер - (~ 1471 – 1528)

-Маттиас Грюневальд - (~ 1470 – 1528)

-Альбрехт Альтдорфер - (~ 1480 – 1538)

-Лукас Кранах (старший) - (~ 1472 – 1553)

Вопросы для самопроверки

1. В чем сходства и различия Северного и итальянского Возрождения ?
2. В чем состоит особенность нидерландского искусства?
3. Какие особые черты приобретает Возрождение во Франции?

Список основных памятников по теме: Северное Возрождение
Искусство Нидерландов

Ян Ван Эйк - «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини»
 Рогир ван дер Вейден - «Лука, рисующий Мадонну», «Снятие с креста»
 Ганс Мемлинг - «Святая Вероника с платом»
 Иероним Босх - «Семь смертных грехов», «Корабль дураков», «Несение креста», «Воз сена», «Сад земных наслаждений»
 Питер Брейгель Старший - «Автопортрет с заказчиком», «Падение Икара», «Детские игры», «Безумная Гретта», «Триумф смерти», «Избиение младенцев», «Вавилонская башня», «Охотники на снегу», «Страна лентяев», «Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба», «Слепые».

Искусство Франции

Жан Фуке - «Портрет Карла VII», «Меленский диптих»
 Жан Клуэ - «Портрет Франциска I»
 Школа Фонтенбло – «галерея Франциска I» .

Искусство Германии

Альбрехт Дюрер - «Автопортрет - 1498г», «Автопортрет - 1500г» «Портрет матери», гравюры «Адам и Ева», «Меланхолия», «Святой Иероним»
 Маттиас Грюневальд - «Изенгеймский алтарь»
 Альбрехт Альтдорфер - «Битва Александра Македонского с Дарием»
 Лукас Кранах (старший) - «Портрет Генриха Благочестивого», «Портрет Сибиллы Клевской», «Женский портрет», «Юдифь», «Мадонна с младенцем» .

2. Искусство Западной Европы XVII в.

Особенности западноевропейского искусства XVII в. Искусство XVII в. развивается на идеях и традициях эпохи Возрождения: интерес и уважение к человеку, который серьезно и объективно познает мир. Однако, итальянское искусство уже не было единственным и безоговорочным авторитетом. В ряде европейских стран возникли самобытные национальные школы. В этот период

в Европе сложилось два новых стиля в искусстве - барокко (в Италии) и классицизм (во Франции).

2.1. Стиль барокко и классицизм

Мировоззренческая основа стиля барокко (в Италии) сложилась как результат потрясения, каким для XVI-XVII вв. стали Реформация (массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI-начала XVII вв., направленное на реформирование католического христианства) и учение Коперника (автор гелиоцентрической системы мира). Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве.

Мировоззренческие основы стиля классицизм (во Франции) сложились в условиях абсолютной монархии как результат зависимости человека от общественных установлений, от государственной регламентации и сословных барьеров. Главенствующей становится тема гражданского долга, победы общественного начала над началом личным. Несовершенству действительности классицизм противопоставляет идеалы разумности и дисциплины личности, с помощью которых должны преодолеваются противоречия реального бытия.

Искусство Италии

В XVII в. Италия потеряла экономическое и политическое могущество. На территории Италии начинают хозяйничать испанцы и французы, они диктуют условия политики. Истощённая Италия не утратила высоты своих культурных позиций, она остается культурным центром Европы. Центром католического мира является Рим, он богат духовными силами. Знать и церковь нуждаются в том, чтобы их силу и состоятельность увидели все, поэтому они обратились к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства. В результате самым популярным становится стиль барокко (нарядный, причудливый, вычурный). Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, стремление к величию, к совмещению реальности и иллюзии. Центральной фигурой в искусстве барокко в

Италии является Лоренцо Бернини (1598-1680). Он был не только архитектором, но и самым крупным скульптором XVII в.

Однако, будучи господствующим в итальянском искусстве, барокко не было единственным стилем. Кроме него и параллельно с ним развиваются реалистические течения, связанные с идеологией демократических слоев итальянского общества и получающие значительное развитие во многих художественных центрах Италии.

Мастера итальянской живописи:

-Микеланджело да Караваджо (1571-1610) - итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII в. основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.

- Пьетро да Кортона (1596 -1669) - итальянский художник, мастер монументальной живописи.

2.2. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции

Искусство Испании

К XVII в. Испания становится одной из богатейших европейских монархий, для которой создание национального художественного стиля представлялось особенно важным. Одновременно с этим XVII в. стал «Золотым веком» в живописи, несмотря на то, что испанская инквизиция установила жесткую цензуру. Испанские мастера работали практически во всех жанрах и охватили в своем творчестве тот же круг тем, что и их современники из других стран Европы.

Испанские живописцы:

-Эль Греко - (1541–1614)

- Диего Веласкес - (1599–1660)

Искусство Фландрии

В ходе национально- освободительной борьбы в конце XVII в. Нидерланды территориально и политически разделились на две области. Северные провинции Нидерландов образовали голландскую буржуазную республику.

Южная часть Нидерландов (современная Бельгия), в состав которой входило графство Фландрия, осталась под властью Испании и католической церкви. Раскол Нидерландов означал и раскол художественных традиций. В Северных Нидерландах (в Голландии) развивались традиции, идущие от Ван Эйка и Брейгеля, а во Фландрии развивались итальянские традиции живописи. Самым ярким представителем фламандского искусства стал Питер Пауль Рубенс (1577-1641) – основоположник стиля барокко в живописи. Хотя одновременно во Фландрии были и другие выдающиеся художники, но они все позиционируются искусствоведами как «круг Рубенса» «школа Рубенса», как планеты, вращающиеся вокруг солнца Рубенса.

Фламандские живописцы - ученики Рубенса:

- Антонис Ван Дейк - (1599 -1641)
- Якоб Йорданс - (1593 -1678)
- Франс Снейдерс - (1579 -1657)

Искусство Голландии

В конце XVII в. жители северных Нидерландов после многолетней войны за освобождение от власти Испании провозгласили независимую республику Соединенных провинций. Среди этих провинций лидировала Голландия, поэтому так стали называть и всю страну. В духовной жизни последовали значительные изменения. Государственной религией стал кальвинизм. Это вероучение не признавало икон и вообще церковного искусства. Голландским художникам поневоле пришлось отказаться от религиозных тем и искать новые. Они обратились к окружающей их действительности, будничным событиям, происходящим изо дня в день. Кроме того, заказчиками теперь были не короли и знатные меценаты, а зажиточные горожане, малообразованные бюргеры, которые больше всего ценили произведения искусства за то, что они «совсем как живые». Картины стали рыночным товаром, стоили они не очень дорого, да и размер был небольшим – «кабинетным». Художники объединялись в артели и специализировались в одном жанре живописи: пейзаж, бытовой жанр, портрет,

натюрморт. Таких художников стали называть «малые голландцы». Голландские художники впервые в Европе были освобождены от давящего влияния придворных кругов и католической церкви и создали демократическое и реалистическое искусство.

Выдающиеся голландские художники :

- Франс Халс - (1585 – 1666)
- Ян Вермеер (Делфтский) - (1632 – 1675)
- Рембрандт Харменс Ван Рейн - (1606 – 1669)

Искусство Франции

В XVII в. во Франции установилась особая форма государственного правления – абсолютная монархия. Знаменитая фраза короля Людовика XIV: «Государство – это я» - говорила о беспрекословном подчинении монарху, о преданности ему и государству. Королевской власти подчинялась и религиозная жизнь страны. В это же время сформировалось новое философское направление – рационализм, которое признавало основой познания разум человека. «Я мыслю, следовательно, я существую», - утверждал один из основоположников этого учения Рене Декарт.

На основе этих представлений сформировался новый стиль в искусстве – классицизм. Название «классицизм» (греч. классикус - образцовый), т.е. основанный на классических произведениях искусства, которые признаны образцами совершенства, идеалом – как художественным, так и нравственным. Творцы нового стиля полагали, что законы красоты можно постигнуть с помощью разума. Вся система художественного образования классицизма строилась на изучении античности и искусства Возрождения. Процесс творчества состоял, прежде всего, в соблюдении правил, установленных при изучении древних памятников. В искусстве считались достойными воплощения только сюжеты из античной мифологии и истории.

Развитие искусства во Франции шло по нескольким направлениям:

- классицизм с элементами барокко – искусство французского двора (Версаль – парадная резиденция французских королей).

- реалистическое течение в живописи – попытка приблизиться к сюжетам из реальной жизни. Луи Ленен (~1593-1648) – французский живописец, мастер бытовых сюжетов из жизни крестьян.

- чистый классицизм в живописи. Никола Пуссен (1594-1665) - основоположник стиля классицизм в живописи. Практически все его картины на историко-мифологические сюжеты. Мастер строгой, ритмичной композиции в живописи.

Вопросы для самопроверки

1. Какие стили в искусстве сформировались в Европе к XVII в.?
2. В чем особенности искусства Франции XVII в.?
3. Чем отличаются живописные работы голландских мастеров от живописи художников Фландрии и почему?

Список памятников искусства по теме: Искусство Западной Европы XVII в.

Искусство Италии

- Лоренцо Бернини – Площадь Св. Петра в Риме, Фонтан «Четырех рек» на площади Навона, Фонтан «Пчел», скульптуры «Давид», «Аполлон и Дафна», «Экстаз Святой Терезы», «Портрет Людовика XII»
- Микеланджело да Караваджо - «Вакх», «Маленький больной Вакх», «Лютнист», «Обращение Савла».

Искусство Испании

- Эль Греко - «Погребение графа Оргаса», «Петр и Павел», «Вид Толедо в грозу».
- Диего Веласкес - «Завтрак», «Портрет Филиппа IV», «Портрет Балтасара Карлоса», «Портрет инфанты Маргариты», «Менины».

Искусство Фландрии

- Питер Пауль Рубенс – «Автопортрет с Изабеллой Брант», «Портрет дочери Клары», «Водружение креста», «Даниил во рву львином», «Союз земли и воды», «Шубка», «Автопортрет»

Ученики Рубенса:

- Антонис Ван Дейк – «Автопортрет», «Портрет Карла I»
- Якоб Йорданс - «Праздник бобового короля»
- Франс Снейдарс - «Натюрморт»

Искусство Голландии

«Малые голландцы» :

- Ян ван Остаде - «Мастерская художника»
- Ян Стен - «Автопортрет с лютней»

«Великие голландцы»:

- Ян Вермеер «Делфтский» - «Офицер и смеющаяся девушка», «Молочница», «Девушка с жемчужной сережкой».
- Франс Халс - «Цыганка»
- Рембрандт Харменс ван Рейн - «Портрет с Саскией на коленях», «Даная», «Портрет старика», «Возвращение блудного сына»

Искусство Франции

- Резиденция французских королей - Версаль «Зеркальная галерея»
- Луи Ленен - «Семейство молочницы»
- Никола Пуссен – «Царство Флоры», «Пейзаж с Полифемом»

3. Искусство Западной Европы XVIII-XIX вв.

В начале XVIII в. расстановка сил в художественной жизни Европы сильно меняется. Италия, хранительница культурных традиций прошедших веков, превратилась в своеобразный музей великих памятников прошлого. Итальянские государства беднели, мастера не получали крупных заказов и вынуждены были их искать за границей. Во Франции появляется новый стиль – рококо, порождение французской аристократии, особенностью которого является пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины.

3.1. Стиль рококо. Искусство Франции, Англии, Италии

Искусство Франции

Появление стиля рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях. Стиль рококо зародился во Франции и распространился в других странах. Искусство рококо обращено к миру человеческих чувств, неуловимых, тонких оттенков настроений. Задача искусства в этот период – нравиться, давать наслаждение глазу.

В архитектуре - это изысканные, богато украшенные интерьеры, где по стенам и потолкам вьется огромное количество скульптурных орнаментов, затейливая лепнина, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, окруженных такими же завитками из цветочных гирлянд и раковин и т. п. В скульптуре – преобладает мелкая пластика. В живописи – галантные сцены, пасторальные и мифологические сюжеты, светлые пастельные цвета.

Французские живописцы:

- Жан Антуан Ватто (1684–1721) - основоположник и мастер стиля рококо.
- Франсуа Буше (1703–1770) - яркий представитель культуры рококо.
- Жан Батист Симеон Шарден (1699–1779) - один из лучших колористов в истории живописи, прославившийся работами в области натюрмор-та и жанровой живописи. В своём творчестве художник сознательно избегал торжественных и пасторально-мифологических сюжетов, свойственных искусству его времени.
- Оноре Фрагонар (1732–1806) - французский живописец и гравёр.
- Жан Батист Грёз (1725–1805) - глава сентиментально-морализирующего направления, считая его активным средством воспитания нравов.
- Этьен Морис Фальконе (1716–1791) – скульптор.

Искусство Англии.

Ни один из европейских стилей не существовал в искусстве Англии в XVIII в. в чистом виде, поскольку все они пришли на английскую почву гораздо позже, чем в другие страны. Потому стили – барокко, рококо, классицизм, могли оригинально переплетаться в творчестве одного художника. Таким художником в Англии стал Томас Гейнсборо (1727–1788).

Искусство Италии.

Ведущим стилем итальянской живописи XVIII в. являлся стиль барокко, а главным живописцем, безусловно, был Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770) – последний хранитель традиций итальянского монументального ис-

кусства. Большинство итальянских живописцев работали в жанре ведуты – городского архитектурного пейзажа. В числе знаменитых пейзажистов:

- Каналетто (1697–1768)
- Франческо Гварди (1712 –1793)

3.2. Стиль неоклассицизм в искусстве Франции

Галантный век резко заканчивается в 1789 г., когда началась Великая Французская революция, уничтожившая монархию и установившая республику. С этого момента и начинается история искусства первой половины XIX в.. Главным открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности. Французский писатель Стендаль писал: « XIX в. будет отличаться от всех предшествовавших веков точным и пламенным изображением человеческого сердца». Эти события повлияли на значительные изменения в искусстве, который обусловил небывалый расцвет живописи, музыки, художественной литературы. Просветители, размышляя о совершенной личности и путях развития общества, искали идеалы в культуре Древней Греции и Древнего Рима. Сложившийся на этой почве новый художественный стиль получил название неоклассицизм.

Расцвет неоклассицизма пришелся на годы Великой французской революции в период правления Наполеона I. Этот стиль господствовал в архитектуре, изобразительном и декоративно – прикладном искусстве на протяжении первых трех десятилетий XIX в. В искусстве Наполеоновской Франции неоклассицизм был объявлен официальным стилем революции. При этом архитектурные формы приобрели особую пышность и торжественность. Неоклассицизм времен Наполеона I получил название ампир (имперский стиль).

Выдающиеся мастера стиля ампир:

- Франсуа Рюд (1784–1855) – французский скульптор
- Антонио Канова (1757– 1822) - итальянский скульптор
- Жак Давид (1748–1825) -основоположник французского неоклассицизма

-Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) - французский художник, общепризнанный лидер европейского неоклассицизма

3.3. Романтизм в живописи Франции, Испании, Англии, Германии

Романтизм – новое художественное направление в европейской культуре – выражало взгляды молодого поколения рубежа XVIII-XIX вв., испытывавшего разочарование в прописных истинах Просвещения. Мир романтиков таинственен, противоречив и безграничен. Основное в романтическом произведении – чувства и фантазия автора. Популярными становятся средневековая архитектура, стиль готика, которая ранее считались варварским искусством. Такие чувства, как тоска, меланхолия, печаль в произведениях одних художников мирно уживаются с изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров в произведениях других художников.

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке.

Художники романтического направления:

- Теодор Жерико (1791– 1824) - французский живописец
- Эжен Делакруа (1798–1863) - живописец и график
- Франсиско Гойя (1746–1828) - испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров эпохи романтизма.
- Джон Констебл (1776–1837) – английский художник - пейзажист
- Уильям Тёрнер (1775–1851) - английский живописец, мастер пейзажа.
- Фридрих Каспар Давид (1774–1840) - немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в Германии.
- Гюстав Курбе -французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист.

-Оноре Домье - французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоят особенности стиля рококо?
2. Что повлияло на развитие стиля неоклассицизм (Ампир) во Франции?
3. Какими новыми живописными приёмами, сюжетами, настроением проявился романтизм в европейской живописи?

Список основных памятников искусства по теме Искусство Западной Европы XVIII-XIX вв.

Искусство Франции

Жан Антуан Ватто – «Отплытие на остров Киферу», «Капризница».
 Франсуа Буше - «Купание Дианы», «Портрет маркизы де Помпадур»
 Этьен Морис Фальконе - «Медный всадник»
 Симеон Шарден – «Автопортрет с зеленым козырьком», «Молитва», «Рисовальщик»
 Жан Батист Грез – «Паралитик»
 Оноре Фрагонар - «Счастливые возможности качелей»

Искусство Англии

Томас Гейнсборо - «Портрет герцогини де Бофор»

Искусство Италии

Каналетто – «Площадь Сан Марко в Венеции»
 Франческо Гварди – « Гранд канал и церковь Санта Мария де ла Салюте»

Искусство Западной Европы первой половины XIX в.

Стиль «неоклассицизм»:

Франсуа Рюд - горельеф «Марсельеза»
 Антонио Канова - «Три грации»
 Жак Луи Давид - «Клятва Горациев», «Смерть Марата»,
 «Наполеон на перевале Сен Бернар»
 Жан Огюст Доминик Энгр - «Эдип и сфинкс», «Большая купальщица».

Стиль «романтизм»:

Теодор Жерико – «Плот Медузы»
 Эжен Делакруа - «Свобода на баррикадах»
 Франсиско Гойя - «Сон разума рождает чудовищ»,
 «Портрет королевской семьи» «Портрет герцогини Альба»
 Уильям Блейк - «Рождение Адама»
 Джон Констебл - «Собор в Солсбери»

Уильям Тёрнер - «Пожар в лондонском парламенте»,
«Дождь, пар скорость»
Фридрих Каспар Давид - «Путник над морем тумана».

Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

Гюстав Курбе – «Автопортрет с черной собакой», «Дробильщики камней»
Оноре Домье – «Гаргантюа», «Прачка».

3.4. Импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм в живописи Франции

В последней трети XIX в. во Франции зародилось новое художественное направление в искусстве – импрессионизм (от фран.- впечатление), которое распространилось затем по всему миру. Импрессионисты стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления, текучесть мгновения, настроения и освещения. Картины импрессионистов представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе, такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих импрессионистов. Новое течение отличалось от академической живописи, как в техническом, так и в идейном плане:

- импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими отдельными и контрастными мазками,

- они не смешивали краски на палитре и получали нужный цвет путём правильного наложения мазков красок на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного цвета.

- импрессионисты отказались от работы в мастерских, они вывели художников на свежий воздух – на пленэр, где видна изменчивость света и воздуха;

- были отброшены библейские, мифологические, исторические сюжеты, присущие академизму. Вместо этого они писали мир таким, как он есть.

Французские художники - импрессионисты:

- Эдуард Мане (1832–1883) - один из родоначальников импрессионизма.

- Клод Моне (1840–1926) - один из основателей импрессионизма.
- Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) - живописец, график , скульптор.
- Эдгар Дега (1834–1917) - живописец.

В конце XIX в. во Франции возникает новое художественное течение в живописи – Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Суть нового течения, новой техники живописи заключалась в том, что краска наносилась на холст отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы чистого цвета в расчёте на то, что на некотором расстоянии они оптически смешаются в глазах зрителя и дадут нужный тон.

Французские художники – неоимпрессионисты:

-Жорж-Пьер Сёра (1859–1891) - основатель неоимпрессионизма, создатель метода живописи под названием «дивизионизм», или «пуантилизм».

-Поль Синьяк (1863–1935) - представитель направления пуантилизма.

Конец XIX в. ознаменовался еще одним художественным направлением в искусстве - Постимпрессионизм. Начало постимпрессионизма приходится на кризис импрессионизма в конце XIX в., когда состоялась последняя выставка импрессионистов. Художники начали искать методы выражения не только сиюминутного и преходящего мгновения, они стали осмысливать длительные состояния окружающего мира, стремились свободно и обобщенно передавать материальность мира, прибегали к декоративной стилизации. Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, повлиявшие на последующее развитие изобразительного искусства.

Французские художники – постимпрессионисты:

- Поль Сезан (1839–1906) - французский художник-живописец.
- Виинсент Ван Гог (1853–1890)- нидерландский художник.
- Поль Гоген (1848–1903) - живописец, скульптор- керамист, график,
- Анри де Тулуз Лотрек (1864–1901) - мастер графики и плаката.

Вопросы для самопроверки

- 1.В чем состоит новаторство импрессионистов?
- 2.Что нового внесли импрессионисты в искусство?

3. Чем творчество импрессионистов отличалось от творчества постимпрессионистов?

Список памятников искусства по теме импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм

Художественное направление «импрессионизм»:

Эдуард Мане – «Завтрак на траве», «Олимпия», «Железная дорога».

«Бар в Фоли Бержер

Клод Моне - «Впечатление. Восход солнца», «Лягушатник», «Бульвар

Капуцинок», серии картин: «Вокзал сен Лазар»,

«Руанский собор», «Сад в Живерни. Японский мостик»,

«Кувшинки».

Пьер Огюст Ренуар - «Бал в Мулен де ля Галет», «Завтрак гребцов», «Та-

нец», «Девушка с веером», «Портрет Жанны Самари».

Эдгар Дега - «Прима», «Голубые танцовщицы», «Фальшивая нота».

Художественное течение «неоимпрессионизм»:

Жорж Сёра - «Воскресный день на острове Гранд Жатт»

Поль Синьяк - «Дворец в Авиньоне», «Сосна».

Художественное направление «постимпрессионизм»:

Поль Сезан - «Натюрморт с апельсинами», «Берега Марны», «Пьеро и Арлекин»

Виинсент Ван Гог – «Ночная терраса кафе», «Звездная ночь», «Подсолнухи»,

«Автопортрет с забинтованным ухом»

Поль Гоген - «Автопортрет с желтым Христом», «А ты ревнуешь»,

«Портрет женщины, держащей плод».

Анри де Тулуз Лотрек – «Танец в Мулен Руж», «Поющая Ивет»

Афиши - «Ля Гулю», «Аристид Брюан», «Жанна Авриль»

Гравюра – «О чем говорит дождь».

4. Искусство России XVIII – начала XX вв.

На рубеже XVII-XVIII вв. в России закончилось Средневековье и началось Новое время. Если в Западноевропейских странах этот исторический переход растягивался на целые столетия, то в России он произошёл стремительно – в течение жизни одного поколения. Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено было превратиться из религиозного в светское, освоить новые жанры (портрет, натюрморт, пейзаж) и открыть совершенно новые темы (мифологическую, историческую). Поэтому стили в искусстве (барокко, рококо,

классицизм), которые в Европе последовательно сменяли друг друга на протяжении веков, существовали в России XVIII столетия одновременно или же с разрывом в несколько лет. Часто стили смешивались или приобретали русские национальные особенности, своеобразные для России черты.

4.1. Искусство России первой половины XVIII в.

Реформы, проведенные Петром I, касались не только экономической, государственной, политической, военной и общественной жизни, но также просвещения, науки и искусства. В это время шел процесс европеизации во всех областях русской жизни. Русских мастеров не было. Петр I приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал самых талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу, в основном в Голландию и в Италию. В скульптуре начала XVIII в. еще не было своих русских традиций, поэтому все крупнейшие скульпторы того времени были иностранцами. Наиболее известный из них Бартоломео Карло Растрелли (1675 –1744) - отец архитектора Б. Ф. Растрелли, создателя стиля русское барокко.

В живописи до начала XVIII столетия развивались преимущественно иконописные традиции. Переходным этапом от иконописи к парадному портрету была Парсуна - ранний «примитивный» жанр портрета, сохранившего значительные традиции иконописи. Однако, в первой половине XVIII в. постепенно живопись стала приобретать европейские черты: художники осваивали перспективу, стремились правильно передать объем и глубину пространства.

Ведущие живописцы:

Никитин Иван Никитич (1680 – 1742) - основатель портретной школы.

Луи Каравак (1684–1752) - французский живописец, переселившийся при Петре Великом в Россию.

4.2. Великие русские живописцы второй половины XVIII в.

Во времена Елизаветы Петровны в русской архитектуре расцвел стиль барокко. Его представителем стал Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771) - русский архитектор итальянского происхождения. В живописи реа-

листическое содержание все решительнее вытесняло с живописных полотен последние черты средневековой скованности.

XVIII столетие в русской живописи стало веком портрета. Наивысшие художественные достижения в русской живописи отмечены чертами ярко выраженного реализма. Стремление русских художников к реалистически правдивому раскрытию образа человека отличало их искусство от искусства иностранцев, работавших в России, в произведениях которых господствовали парадность, идеализация, внешняя красивость в ущерб жизненной правде. К их числу относятся:

-Иван Яковлевич Вишняков (1699-1761) - русский художник-портретист,

-Иван Петрович Аргунов (1729-1802) - русский живописец, портретист.

В этот период в России уже появляются свои мастера, получившие образование за границей, а в 1755 г. открылась Академия живописи, ваяния и зодчества в Петербурге. В результате русское искусство приобрело новых мастеров:

- Федот Иванович Шубин (1740-1805) -русский скульптор, представитель стиля классицизма.

-Фёдор Степанович Рокотов (1735-1808) - русский художник, портретист, представитель стиля рококо.

-Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735- 1822) -русский художник-живописец, мастер парадного и камерного портрета. Академик Императорской Академии художеств, представитель стиля классицизма.

- Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825) - художник - портретист.

Вопросы для самопроверки

- 1.Какие изменения произошли в культуре России в начале XVIII в.?
- 2.Почему XVIII в. в русской живописи называют веком портрета?
3. Как менялся стиль живописи в России от начала XVIIIв. до конца XVIIIв.?

Список памятников искусства по теме: Искусство России XVIII в. Искусство Петровского времени

Бартоломео Карло Растрелли – «Бюст Петра I», «Анна Иоановна с арапченком»,
« Парсуна Ивана Грозного», « парсуна Скопин – Шуйского».

Никитин Иван Никитич – «Портрет Петра I», «Портрет наполеоновского гетмана».

Искусство середины XVIII в.

Франческо Бартоломео Растрелли – фасады и интерьеры Екатерининского дворца

Иван Яковлевич Вишняков - «Портрет Сары Фермор».

Иван Петрович Аргунов – «Портрет неизвестной в русском костюме».

Искусство второй половины XVIII в.

Федот Иванович Шубин - скульптура « Бюст Ломоносова»

Фёдор Степанович Рокотов - «Портрет неизвестной в розовом»,
«Портрет Струйской»

Дмитрий Григорьевич Левицкий - «Портрет Хрущевой и Хованской»

Владимир Лукич Боровиковский – «Портрет сестер Гагариных»,
«Портрет Лопухиной».

4.3. «Золотой век» русской живописи – первая половина XIX в.

Первые десятилетия XIX в. в России прошли в обстановке всенародного подъема, связанного с победой в Отечественной войне 1812 г. Идеалы этого времени и подъем национального самосознания нашли выражение в поэзии молодого А.С. Пушкина. В царствование Николая I (1825–1855) коренным образом изменилась социальная политика и идеология власти. Русскому обществу была предложена идеология, кратко определяемая тремя понятиями – «православие, самодержавие, народность». Именно тогда началась революционная деятельность А.И. Герцена, с блестящими критическими статьями выступил В. Г. Белинский. В искусстве появляются романтические мотивы, что естественно для России, уже более столетия вовлеченной в общеевропейский культурный процесс.

XIX в. по праву называют «золотым веком» русской живописи. Именно тогда русские художники достигли того уровня мастерства, который поставил их произведения в один ряд с лучшими образцами европейского искусства. В живописи воплотились романтические идеалы эпохи национального подъема. Отвергнув строгие принципы классицизма, художники открыли многообразие и неповторимость окружающего мира. Это не только отрази-

лось в привычных уже жанрах - портрете и пейзаже, - но и дало толчок к рождению бытовой картины, которая оказалась в центре внимания мастеров второй половины XIX в. Пока же первенство оставалось за историческим жанром. Он был последним прибежищем классицизма, однако и здесь за формально «классическим фасадом» скрывались романтические идеи и темы.

Ведущие русские живописцы:

- Кипренский Орест Адамович (1782–1836)-живописец, мастер портрета.
- Тропинин Василий Андреевич (1776–1857) - живописец, мастер романтического и реалистического портретов.
- Венецианов Алексей Гаврилович (1780–1847) - живописец, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни.
- Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830) - художник-пейзажист.
- Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) - художник-маринист.
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852) - живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик, представитель академизма.
- Иванов Александр Андреевич (1806 – 1858) - создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма.
- Федотов Павел Андреевич (1815–1852) - живописец и график, бытовой жанр.

Вопросы для самопроверки

- 1.Какие изменения произошли в русском искусстве в начале XIX столетия?
2. Какие художественные направления возникли в России в первой половине XIX в.?
- 3.Какие художники в своём творчестве были ближе к академической живописи, а какие – к реалистической, романтической живописи? В чем это выразилось?

Список памятников искусства по теме: Искусство России первой половины XIX в.

- Кипренский Орест Адамович – «Портрет героя войны 1812г Давыдова»,
«Портрет Жуковского», «Портрет Пушкина»
Тропинин Василий Андреевич – «Портрет сына Арсения», «Портрет Пушкина», «Кружевница».

Венецианов Алексей Гаврилович - «Гумно», «Жнецы», «Захарка», «На пашне», «Весна», «Лето. Жатва».

Щедрин Сильвестр Феодосиевич - «На террасе»

Айвазовский Иван Константинович - «Девятый вал»

Брюллов Карл Павлович - «Всадница», «Последний день Помпеи»,
«Итальянский полдень», «Портрет Ивана Крылова»

Иванов Александр Андреевич - «Явление Христа народу»

Федотов Павел Андреевич - «Сватовство майора», «Свежий кавалер».

4.4. Искусство второй половины XIX в. «Передвижники»

В середине XIX в. Россия пережила сильные потрясения: поражение в Крымской войне, отмена крепостного права и другие реформы. В обществе активно обсуждались возможные пути развития страны. Ареной борьбы различных идей становятся литературные журналы. Писатель и философ Н.Г. Чернышевский провозглашал: «Искусство ценно тем, что оно произносит приговор над изображаемыми явлениями». Поэтому художники стремились к тому, чтобы их искусство было связано с решением социальных проблем. В 70-е годы прогрессивная живопись завоевывает общественное признание, становясь на путь демократического реализма. В Петербургской Академии художеств – также назревает борьба за право искусства обратиться к реальной жизни, которая выразилась в 1863 г. в «бунт 14-ти». Ряд выпускников Академии отказались писать программную картину на тему скандинавского эпоса, когда вокруг столько волнующих современных проблем. Не получив разрешения на свободный выбор темы, они вышли из Академии, основав «Петербургскую артель художников». «Артель» просуществовала недолго. А вскоре московские и петербургские передовые художественные силы объединились в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), которые «передвигали» из города в город свои произведения, вскрывающие социальные проблемы общества. Искусство передвижников было выражением революционно-демократических идей в отечественной художественной культуре второй половины XIX столетия. Большую роль в развитии искусства передвижников играл

известный; коллекционер и меценат П. М. Третьяков, приобретая в свою галерею произведения передвижников, оказывал им важную материальную и моральную поддержку. Многие из работ передвижников были сделаны по заказу Павла Михайловича Третьякова, основателя известного художественного музея в Москве - Третьяковской галереи.

Ведущие художники – «передвижники»:

-Крамской Иван Николаевич (1837–1887) - живописец и рисовальщик, мастер исторической и портретной живописи, художественный критик.

- Ге Николай Николаевич (1831–1894) - русский и украинский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.

-Перов Василий Григорьевич (1834–1882) - живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

-Репин Илья Ефимович (1844–1930) - живописец, мастер портрета, исторических и бытовых сцен.

-Суриков Василий Иванович (1848–1916) - живописец, мастер масштабных исторических полотен.

- Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) - художник - пейзажист, один из членов-учредителей Товарищества передвижников.

- Шишкин Иван Иванович (1832-1898) - художник-пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

- Куинджи Архип Иванович (1841–1910) - мастер пейзажной живописи.

- Левитан Исаак Ильич (1860–1900) - мастер «пейзажа настроения».

- Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) - живописец, мастер исторической и фольклорной живописи.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит новаторство художников «передвижников»?
2. Какие жанры сформировались в русском искусстве второй пол. XIX в.?
3. Кто из известных Вам художников-передвижников ближе всего в своем творчестве находился к провозглашенной Чернышевским идее выносить «приговор над изображаемыми явлениями»?

Список памятников искусства по теме искусство России второй половины XIX в.

- Крамской Иван Николаевич - «Христос в пустыне», «Неизвестная», «Портрет Л.Н.Толстого», «Портрет И.И.Шишкина на этюдах»
- Ге Николай Николаевич - «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».
- Перов Василий Григорьевич – «Крестный ход на пасху», «Тройка», «Охотники на привале».
- Репин Илья Ефимович - «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван»
- Суриков Василий Иванович - «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка» «Боярыня Морозова».
- Саврасов Алексей Кондратьевич – «Грачи прилетели».
- Шишкин Иван Иванович – «Рожь», «Утро в сосновом бору».
- Куинджи Архип Иванович - «Берёзовая роща», «Лунная ночь на Днепре».
- Левитан Исаак Ильич - «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень».
- Васнецов Виктор Михайлович – «Ковер – самолет», «Аленушка», «Три Богатыря».

4.5. Объединение художников «Мир искусства»

Новый этап в развитии искусства России условно, начиная с реформы 1861г. до Октябрьской революции 1917 г., называют «Серебряным веком». Так назвал этот период в истории российской культуры философ Николай Александрович Бердяев. Эклектизм в архитектуре, реалистические традиции передвижников уходили в прошлое. Им на смену пришел стиль модерн, который легко узнать по гибким, тягучим линиям в архитектуре, по символическим и иносказательным образам в скульптуре, по изощренным шрифтам и орнаментам в графике. На фоне всеобщего нарастающего социального кризиса (революции 1917 г.) художники ищут гармонию и красоту в этом сложном мире. Вот почему многие деятели искусства - архитекторы, скульпторы, живописцы – видели свою миссию в воспитании у людей чувства прекрасного.

Федр Осипович Шехтель (1859-1926)- российский архитектор, живописец, график, сценограф, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве.

Среди скульпторов наиболее известны: Анна Семёновна Голубкина (1864–1927) – российский, советский скульптор; Сергей Тимофеевич Конёнков (1874–1971)- российский и советский скульптор, которого до революции Конёнкова называли «русским Роденом».

На рубеже веков в России возникло множество художественных объединений. Появились так называемые артистические колонии - Абрамцево и Талашкино, собравшие под одной крышей живописцев, архитекторов, музыкантов, артистов, вдохновленных идеей возрождения народной культуры. Наиболее известное из них объединение «Мир искусства», возникшее в 1898 г. Оно объединило мастеров высокой художественной культуры, художественную элиту России тех времен. В этом объединении участвовали почти все известные художники – А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, И. Левитан, М. Нестеров, Н. Рерих и др.

Художники «Мира искусства» считали приоритетным эстетическое начало в искусстве, стремились к модерну и символизму, противясь идеям передвижников. Живописи и графике "Мира искусства" присущи утонченная декоративность, стилизация, изящная орнаментальность. Заслугой "Мира искусства" было также создание высокохудожественной книжной графики, эстампа, театральной декорации. Художники создали новый тип исторической картины, портрета, пейзажа со своими собственными стилевыми признаками (отчетливые стилизаторские тенденции, преобладание графических приемов над живописными, чисто декоративное понимание цвета).

Огромное значение для формирования «Мира искусств» имела личность Сергея Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – импресарио гастролей русского балета и оперы за границей, так называемых

«Русских сезонов». Благодаря деятельности этого объединения русское искусство получает широкое международное признание.

Художники объединения «Мир искусства»:

-Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) - художник, историк искусства, художественный критик, и главный идеолог объединения «Мир искусства»,

-Евгений Евгеньевич Лансере(1875–1946) - русский и советский художник,

-Леон Николаевич Бакст (1866-1924) - художник, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики.

-Константин Андреевич Сомов (1869–1939) -живописец и график, мастер портрета и пейзажа, иллюстратор, один из основателей общества «Мир искусства» и одноименного журнала.

- Валентин Александрович Серов (1865–1911) - живописец и график, мастер портрета.

- Михаил Александрович Врубель (1856–1910) – художник, работавший во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве.

-Николай Константинович Рерих (1874-1947)- художник, философ, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель.

- Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) -живописец, театральный художник и педагог.

-Борис Михайлович Кустодиев (1878– 1927) - живописец, график и театральный художник.

- Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942) русский, советский художник

-Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник, живописец, прямой выразитель живописного символизма. Был близок к художникам «Мира искусства».

Вопросы для самопроверки

1.В чем состоят особенности искусства «Серебряного века»?

2.Какие задачи ставили художники объединения «Мир искусства»?

3.В чем заключается заслуга и новаторство художников «Мира искусства»?

Список памятников искусства по теме объединение «Мир искусства»

- Бенуа Александр Николаевич – «Парад при Павле I», «Версаль. Прогулка короля», иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»
- Сомов Константин Андреевич - «Зима. Каток», «Дама в голубом»
- Бакст Леон Николаевич – эскизы костюмов к балетам «Жар-Птица», «Шехерезада», «Нарцисс».
- Лансере Евгений Евгеньевич - «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»
- Врубель Михаил Александрович – «Демон сидящий», «Пан», «Царевна-лебедь»
- Серов Валентин Александрович - «Девочка с персиками», «Дети», «Портрет Иды Рубинштейн», «Портрет княгини З.Н. Юсуповой».
- Коровин Константин Алексеевич – «У балкона. Испанки Леонора и Ампара», «Федор Шаляпин», «Кафе де ля Пэ», «Зимой»
- Нестеров Михаил Васильевич – «Видение отроку Варфоломею», «Автопортрет»
- Рерих Николай Константинович – «Заморские гости»,
- Кустодиев Борис Михайлович – «Купчиха за чаем», «Масленница», «Портрет Шаляпина»
- Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович – «Автопортрет с сестрой», «Водоем».

4.6. Модернистские течения в русском искусстве начала XX в.

Первые два десятилетия XX в. – время расцвета русского искусства, поисков новых направлений в живописи и архитектуре. Культура становится интернациональной, но отходя от классических приемов художественного творчества, распадается на многочисленные течения. Такое явление в искусстве XX века получило название модернизм или «авангард» (фр. передовой отряд). Уже на рубеже XIX-XX вв. в русском искусстве на фоне многообразия творческих направлений возникает также стремление художников к универсальности, к одновременной работе в различных областях искусства. Это явление в обновляющейся культуре получило название «проектирование синтетической предметной среды». Художники творили как живописцы, декораторы, создатели театрального костюма и плаката и даже как архитекторы.

Стиль модерн, а затем основные абстрактные течения западноевропейского искусства – фовизм, кубизм, футуризм и другие – получили в России блестящее продолжение. Почти все они пришли на российскую почву с неко-

торым опозданием, поэтому художники сочетали черты разных стилей, создавая собственные, совершенно новые и уникальные варианты. Ярким примером поисков новых форм в архитектуре стал А.В. Щусев (1873–1949) - архитектор, работавший в стилях модерн, конструктивизм, авангард, ар-деко .

Поиски новых направлений в живописи воплотились в создании нескольких творческих объединений. Среди них: «Союз русских художников» - творческое объединение, которое было основано в Москве в 1903 году по инициативе К. Юона, А. Архипова, И. Грабаря. В «Союз русских художников» на первых порах вошли почти все видные художественные деятели « Мира искусств», которые тяготели к пейзажу, где своеобразно проявил себя «русский импрессионизм». В объединение «Голубая роза»(1907) входили художники – символисты: П. Кузнецов, М. Сарьян, и др.

Одновременно возникали скандальные объединения с эпатажными названиями. Объединение «Бубновый валет» (1911) - отрабатывало направление кубизм (Кончаловский, Машков, Лентулов, Фальк, Кандинский, Малевич). А в творчестве художников объединения «Ослиный хвост» (1912) - Ларионов, Гончарова, Малевич, Татлин, Шагал, -мы видим приемы гротеска, примитивизма, супрематизма. Стоит особо отметить, что Михаил Федорович Ларионов создал новую художественную концепцию – лучизм. Это один из первых примеров абстрактного искусства в разряде так называемого «беспредметного творчества». Смысл его теории состоит в том, что человек видит не сам предмет, а многообразные лучи, идущие от источника света и отраженные от различных предметов. Лучи на полотне создаются с помощью цветных пересекающихся линий.

Особой фигурой в русском искусстве XX в стал Казимир Малевич (1879 – 1935) художник-авангардист польского происхождения, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма в абстрактном искусстве (супрематизм –лат. супремус- наивысший). Супрематизм выражался в комбинации разноцветных плоскостей простейших геометрически фигур - квадрат, круг,

прямоугольник и т.д. которые создают асимметричные композиции. Его значение в искусстве трудно переоценить – это возникновение дизайна.

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) – русский и немецкий художник, теоретик искусства и поэт, один из лидеров авангарда первой половины XX в.; вошел в число основоположников абстрактного искусства. В 1910 г. Кандинский создал первые абстрактные живописные импровизации и завершил трактат «О духовном в искусстве». Считая главным в искусстве духовное содержание, он считал, что лучше всего оно выражается прямым психофизическим воздействием чистых красочных созвучий и ритмов. Композиция картин маслом и акварелью строится за счет свободной игры цветовых пятен, точек, линий, отдельных символов. Участвовал в выставках художественного объединения «Бубновый валет», а в 1911 г. организовывает в Мюнхене художественную группу «Синий всадник», где художников объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и течениям того времени – фовизму и кубизму.

Вопросы для самопроверки

1. В чем особенности русской культуры начала XX в.?
2. Что такое лучизм и супрематизм?
3. Как отличалось по художественно-стилевым направлениям творчество художников разных объединений: «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»?

Список памятников искусства по теме модернизм начала XX в.

- Грабарь Игорь Эммануилович – «Февральская лазурь», «Мартовский снег»,
«Автопортрет с палитрой», «Неприбранный стол».
- Юон Константин Фёдорович – «Купола и ласточки», «Мартовское солнце».
- Архипов Абрам Ефимович – «Прачки», «Женщина в красном»
- Кузнецов Павел Варфоломеевич – «Мираж в степи», «Стрижка овец»
- Сарьян Мартирос Сергеевич – «Финиковая пальма», «Улица. Полдень»
« Константинополь».
- Кончаловский Петр Петрович – «Портрет художника Якулова»,
«Портрет режиссёра В. Э. Мейерхольда»
- Машков Илья Иванович – «Снедь московская. Хлебы», «Вид Москвы.
Мясницкий район».

- Лентулов Аристарх Васильевич – «Василий Блаженный», «Женщина с гитарой»
- Фальк Роберт Рафаилович – «Пирамидальный тополь», «Пейзаж с парусом»
- Ларионов Михаил Фёдорович – «Отдыхающий солдат», «Петух», «Голова быка».
- Гончарова Наталия Сергеевна – «Павлин под ярким солнцем», «Велосипедист», «Испанки».
- Татлин Владимир Евграфович – «Матрос», «Модель памятника III Интернационала», эскиз «Лес», «Контррельеф».
- Шагал Марк Захарович – «Над городом», «Прогулка», «Я и деревня», «Париж из окна».
- Казимир Малевич - «Черный квадрат», «Супрематическая живопись. Летящий аэроплан», «Голова крестьянина», «Девушки в поле».
- Василий Кандинский – «Церковь в Марнау», «Желтое, красное, голубое», «Небесно-голубое».

5. Искусство Западной Европы первой половины XX в.

Конец XIX в. – время стремительного технического прогресса, во время которого материальные ценности возобладали над духовными, а рационализм – над живыми чувствами. Именно тогда в кругу французских поэтов родилось новое художественное течение символизм, ведущий в мир мечты и фантазии, видений и грез.

5.1. Стили модерн и символизм в живописи и графике

Под влиянием эстетики символизма на рубеже XIX–XX вв. в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве сформировался яркий стиль модерн (от фр. «новейший», «современный»). В странах он именовался по-разному: в Англии и Франции – «ар нуво», в Германии – «югендстиль», в Италии – «либерти», в Австро – Венгрии – «сецессион». Отличительными особенностями модерна является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к историческим стилям в искусстве, интерес к новым технологиям (в архитектуре). Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Вследствие этого в этот период

возрос интерес к прикладным искусствам: дизайну интерьеров, керамике, книжной графике. В архитектуре ярким выразителем стиля модерн стал Антонио Гауди (1852–1926) - испанский (каталонский) архитектор.

В живописи и графике модерн представляли следующие художники:

-Обри Бердсли (187–1898) - английский художник – график, иллюстратор, декоратор;

-Альфонс Муха (1860–1939) - чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист;

-Густав Климт (1862 -1918) - австрийский художник стиля модерна.

5.2. Художественные течения: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, оп-арт и поп-арт

В изобразительном искусстве новаторские идеи проявились особенно ярко. Модернизм отрицает культурное наследие и реальное воспроизведение действительности, использует деформацию образов и субъективное восприятие художника. Наиболее яркими художественными течениями модернизма стали: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм.

Фовизм (от франц. fauve – «дикий»). Название закрепилось за группой французских художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти. Фовизм в живописи характеризуется яркостью цветов и упрощением формы. Вдохновителями фовистов послужили постимпрессионисты. Лидерами направления можно назвать французских художников Анри Матисса (186–1954) и Андре Дерена (1880–1954).

Экспрессионизм (от лат. expressio – выражение) – течение, возникшее преимущественно в Германии и Австрии как отклик на острейший социальный кризис первой четверти XX в. Это попытка показать внутренний мир человека, его переживания, как правило, в момент предельного духовного напряжения. Своими предшественниками экспрессионисты считали французских постимпрессионистов и норвежского художника Эдварда Мунка. В 1905 году немецкий

экспрессионизм оформился в группу «Мост» (Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде).

____ Кубизм (фр. *Cubisme*) - одно из наиболее самобытных течений модернизма. Для него характерны деформации, подчеркнута геометрические условные формы – шар, цилиндр, призма, куб, поэтому творчество художников – кубистов в усмешку называли “искусство кубиков”. Мир, который создавался в картинах, был гранёным и беспокойно угловатым. Непосредственным толчком для развития кубизма послужили две большие выставки Поля Сезанна – в 1904 и 1906 г.

Представители кубизма: Пабло Пикассо (1881–1973) - испанский художник, скульптор, график; Жорж Брак (1882–1963) - французский художник, график, скульптор и декоратор.

____ Футуризм (лат. *futurum* — будущее) - художественное течение преимущественно в Италии. Футуристы с презрением отвергали прошлое, традиционную культуру во всех её проявлениях и воспевали будущее - наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и темпов жизни. Для живописи футуризма характерны “энергетические “ композиции с раздробленными на фрагменты фигурами, в ней преобладают вертящиеся, мелькающие, взрывоподобные элементы. Один из основных принципов футуристической картины – одновременность, т.е. совмещение в одной композиции разных моментов движения. Представители футуризма: Умберто Боччони (1882–1916) - итальянский художник, Джакомо Балла (1871–1958) - итальянский художник-футурист.

____ Дадаизм (происхождение неясно: франц. *dada* – “игрушечный конёк”, или итал. *dada* – “мама”, художественное течение, возникшее во время Первой мировой войны. Дадаисты отвергали планомерное построение произведений искусства, канонизировали случайность, прибегали к приёмам пародии на творчество и разрушения художественной формы.

Представитель дадаизма -Марсель Дюшан (1887–1968) французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.

Сюрреализм (от франц. *surrealite* – искусство сверхреального, сверхестественного) – течение несколько неопределенное и оставляющее впечатление болезненного. Реальные существа и предметы выступают здесь в необычных сочетаниях, и таким образом возникают образы, напоминающие фантастические видения или сны. В сюрреализме нет никакого порядка и разумного смысла – всё подчиняется случайности сновидения. Сальвадор Дали (1904–1989) - испанский живописец, график, скульптор, один из самых известных представителей сюрреализма.

Абстракционизм - (от лат. *abstractus* – отвлеченный) – общее название ряда течений (лучизм, ташизм, супрематизми т.д.) в изобразительном искусстве XX в., отказавшихся от понимания искусства как подражания природе, воспроизведения форм действительности. Абстракционизм часто называют «беспредметным искусством», он никогда не пользовался признанием у широких масс и находился в стороне от общественных проблем своего времени. Главные средства, которые используют художники этого направления это: точки, линии, плоскости, цвет. Добиваясь декоративных эффектов, придавая цветовым сочетаниям пятен и линий особое значение, как бы отвечающее настроениям и чувствам художника. Основоположниками беспредметного искусства считаются русские художники В.Кандинский и К. Малевич. Одновременно с ними работу над абстрактной живописью продолжил Пит Мондриан (1911–1944) - нидерландский художник.

В начале XX в. в Европе создается творческая художественная среда, своеобразная школа для развития таланта самобытных художников, которые испытали в своем творчестве влияние многих художественных течений (фовизм, кубизм, экспрессионизм и т.д.), но в итоге выработали свой собственный узнаваемый стиль. К ним относятся:

-Амадео Модельяни (1884-1920) – итальянский художник и скульптор: «Женщина в шляпе».

-Фернан Леже (1881-1955) – французский художник и скульптор: «Женщина с кувшином», «Строители».

- Диего Ривера (1886-1957) – мексиканский художник-монументалист: фреска «Человек на распутье» для Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке

Авангардные поиски в искусстве середины XX в.

В середине XX в. в западноевропейском искусстве вновь начались поиски новых художественных направлений. Стремление к «чистому искусству» и авангардные поиски этих художников часто отрывали искусство от жизни. В желании выделиться часто присутствовал элемент скандальности, но мы не можем игнорировать этот этап истории, который дал толчок дальнейшему развитию искусства XX столетия. Наиболее известными среди них стали направления: ПОП-АРТ и ОП-АРТ. Поп-арт (англ. *pop art*, сокращение от *popular art*) — направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х гг, возникшее как реакция на абстрактный экспрессионизм, использующее образы продуктов потребления. Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст: искусство – это все, что нас окружает. Самым известным представителем этого направления стал Энди Уорхол, американский художник, который провозгласил лозунг: «искусство как штамповка, художник как машина».

ОП-АРТ- Оптическое искусство (оп-арт —сокращённый вариант от англ. *optical art* — оптическое искусство) — художественное течение второй половины XX столетия, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Ведущими представителями этого направления стали: Виктор Вазарели и Хесус Рафаэль.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные модернистские течения Западной Европы.
2. В чем особенности нового стиля модерн?
3. Как Вы понимаете термин «беспредметное искусство»?

Список памятников искусства по теме: Искусство Западной Европы первой половины XX в.

Стиль Модерн

Антонио Гауди - Собор святого Семейства в Барселоне.

Обри Бердсли - иллюстрации к книге «Смерть Артура», «Домино»

Альфонс Муха – афиша Сары Бернар, обложка журнала «Зодиак».
Густав Климт – «Поцелуй», «Юдифь».

Художественные течения начала XX в.

Фовизм

Анри Матисс – «Танец», «Красные рыбки»
Андре Дерен – «Лодки в Коллиуре»

Экспрессионизм

Эдвард Мунк – «Крик»
Эрнст Людвиг Кирхнер – «Красная башня в Халле», «Улица»

Кубизм

Пабло Пикассо – «Портрет А. Воллара», «Герника»
Жорж Брак – «Натюрморт со скрипкой и кувшином».

Футуризм

Умберто Боччони – «Атака улан»
Джакомо Балла - «Динамизм собаки на поводке»

Абстракционизм

Пит Мондриан – «Нью-Йорк Сити», «Композиция»

Дадаизм

Марсель Дюшан – «Мона Лиза с усами», «Фонтан»

Сюрреализм

Сальвадор Дали - «Постоянство памяти», «Сон, вызванный полетом пчелы
вокруг граната за секунду до пробуждения»
Хуан Миро - «Вспаханное поле».

Художественные течения середины XX в.

ОП-АРТ

Виктор Вазарелли – «Арктур II»

ПОП - АРТ

Энди Уорхолл – «Мерлин», «200 банок супа «Кембел»

6. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: Учебник для бакалавров / Т.В. Ильина– М.: Юрайт, 2012. – 435 с.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для бакалавров / Т.В. Ильина – М.: Юрайт, 2012. - 435 с.
3. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XIX-начала XX вв. /Д.В. Сарабьянов –М.: АСТ-ПРЕСС: Галарт, 2001.
4. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств /Н.А. Дмитриева. – М.: АСТ-ПРЕСС: Галарт, 2000. – 624 с.
5. Степанов, А.В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия /А.В. Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – 640 с.
6. Степанов, А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI в. /А.В. Степанов - СПб.: Азбука-классика, 2007. – 640 с.
7. Герман, М.Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи. /М.Ю. Герман.- СПб.: Азбука-классика, 2008. – 528 с.
8. Даниэль, С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. /С.М. Даниэль - СПб.: Азбука-классика, 2007. – 338 с.
9. Герман, М.Ю. Модернизм. /М.Ю. Герман.- СПб.: Азбука-классика, 2008. – 480 с.
10. Раздольская, В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм и романтизм./ В.И. Раздольская. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – 368 с.

Дополнительная литература

11. Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии / Л.Д.Любимов. – М. : ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1996. – 318 с.
12. Кон–Винер, Э. История стилей изобразительных искусств /Э.Кон-Винер. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. -216 с.
13. Мудрова, И.А. Художественные течения конца XIX-середины XX века. 24 самых известных художника. /И.А.Мудрова –М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2013. - 222 с.
14. Алешина Л.С., Стернин Г.Ю. Образы и люди Серебряного века.

/ Л.С.Алешина, Г.Ю. Стернин - М.: Галарт, 2005. -272 с.

15.Якимович А.К. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века./А.К.Якимович – М.: Галарт, 2009. – 288 с.

Шумилкина Таисия Васильевна
Федулова Татьяна Рудольфовна

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Эпоха Возрождения – искусство XX в.

Методические указания к проработке лекций по дисциплине
«История пространственных искусств» (раздел История
изобразительных искусств) для студентов 1 курса направления
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»

Подписано к печати _____ Формат 60x90 1/16 Бумага офсетная.
Печать трафаретная. Уч.-изд.л. 2.2 Усл.печ.л. 2.5 Тираж 200. Заказ № _____
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
603950 Н.Новгород, ул.Ильинская, 65
Полиграфический центр ННГАСУ, 603950 Н.Новгород, ул.Ильинская, 65
