

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кафедра всеобщей истории

История зарубежного искусства

*Методические указания
к семинарским занятиям*

*Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов специальности Музеология*

Ярославль 2006

УДК 930.85.7
ББК Щ03(0)я73
И 90

*Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2006 года*

Рецензент
кафедра всеобщей истории
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Составитель
канд. ист. наук **О.Д. Куликова**

История зарубежного искусства: метод. указания к семинарским занятиям / Сост. О.Д. Куликова ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2006. – 44 с.

Методические указания содержат рекомендации по подготовке студентов к семинарским занятиям по курсу «История зарубежного искусства», перечень тем и вопросов, списки источников и исследовательской литературы. Цель данного издания – оказание помощи студентам при самостоятельной подготовке к семинарским занятиям.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности 021000 Музеология (дисциплина "История искусства", блок ОПД), очной формы.

УДК 930.85.7
ББК Щ03(0)я73

© Ярославский государственный университет, 2006
© О.Д. Куликова, 2006

Семинарские занятия составляют важную часть учебного процесса и призваны способствовать углубленному изучению наиболее значимых теоретических проблем курса и приобретению студентами навыков научно-исследовательской работы, дискуссий и публичных выступлений. Главным условием участия студентов в семинарском занятии является предварительная подготовка обозначенных в плане занятия вопросов по предлагаемым источникам и исследовательской литературе. В списках источников и литературы по каждой теме приведены те издания, которые имеются в библиотеках г. Ярославля, а также в историческом кабинете факультета. Кроме того, студентам предлагается список общих работ по курсу «История зарубежного искусства», которые подходят к большинству семинарских тем и которые можно использовать при подготовке к экзамену в качестве учебников. Но студенты вправе пользоваться не только приведенной в списках литературой, но и любой другой, подходящей к теме семинарского занятия. Сам семинар представляет собой обсуждение всей группой поставленного вопроса. Семинар может также проходить в форме заслушивания и обсуждения сообщений, заранее подготовленных студентами (если это было предварительно оговорено преподавателем). По результатам участия студентов в семинарских занятиях преподаватель решает вопрос о допуске студентов к экзамену по теоретическому курсу.

Общая литература к лекциям и семинарам

Алпатов, М.В. Всеобщая история искусств / М.В. Алпатов. – М.; Л., 1948 – 1949. – Т. 1 – 2.

Арган, Д.К. История итальянского искусства / Д.К. Арган. – М., 1990. – Т. 1 – 2.

Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – М., 2001. – Т. 1 – 3.

Всеобщая история архитектуры: в 12 т. – Л.; М., 1966 – 1977.

Всеобщая история искусств: в 6 т. – М., 1960 – 1966.

Ильина, Т.В. История искусств: западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 2002.

История зарубежного искусства. – М., 1980.

История искусства зарубежных стран. – М., 1962 – 1964. – Т. 1 – 3.

История искусства зарубежных стран. – М., 1982.

1-й курс. 1-й семестр

На лекциях по истории искусства в течение первого семестра студенты знакомятся со следующими темами: основные понятия искусствоведения, теории зарождения искусства, особенности основных видов и жанров искусства, история искусства первобытного общества, Древнего Египта, Крито-микенской цивилизации, Древней Греции, этрусков и Древнего Рима и их значение для последующей истории развития европейской цивилизации.

В первом семестре на семинарские занятия выносятся следующие темы: «Основные понятия в изобразительном искусстве» (тема 1) и «Античная скульптура» (тема 2). На обсуждение каждой темы отводится в среднем по 4 – 5 часов.

Тема 1. Основные понятия в изобразительном искусстве

Целью данного семинара является уяснение основных понятий и терминов, необходимых для изучения истории искусства. При подготовке первого вопроса студенты должны определить сам термин «цвет», выявить свойства цвета, раскрыть такие понятия, как цветовой тон, насыщенность (интенсивность) цвета, светлота, цветовая гармония, цветовая гамма, колорит, рефлекс, живописность, локальный и предметный цвет, тональность, палитра, гризайль, цветовая композиция, цветовой оттенок, свет и тень.

Вопрос о композиции включает в себя определение правил, средств и приемов композиции.

Вопрос о материалах и технике живописи предполагает выяснение особенностей тех материалов, которые используются художниками при работе над картиной: акварель, гуашь, темпера, пастель, сангина; масляная, восковая, клеевая, минеральная и многослойная живопись. Студенты также должны знать, что такое эскиз и этюд, мозаичная и фресковая живопись.

При ответе на вопрос о материалах и технике скульптуры студенты должны осветить особенности работы с такими материалами, как глина, гипс, бетон (цемент), металлы, камень, мрамор, известняк, дерево.

Вопрос о жанрах включает в себя выяснение особенностей основных жанров (портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, батальный, мифологический, анималистический и бытовой жанры), особенности жанров в живописи, рельефе и скульптуре и краткую историю их развития.

При подготовке к семинару студенты могут использовать как специализированную литературу, так и словари по искусству.

План

1. Цвет в живописи.
2. Понятие композиции.
3. Материалы и техника живописи.
4. Материалы и техника скульптуры.
5. Жанры в живописи, рельефе и скульптуре.

Литература

Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство, архитектура: терминологический словарь / под ред. А.М. Кантора. – М., 1997.

Власов, В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 8 т. / В.Г. Власов. – СПб., 2000.

Андреев, М. Что такое жанр? / М. Андреев // Юный художник. – 1988. – № 5.

Андреев, М. Исторический жанр / М. Андреев // Там же. – № 7.

Беда, Г.В. Живопись и ее изобразительные средства / Г.В. Беда. – М., 1977. – С. 38 – 44, 79 – 90, 97 – 105.

Вибер, Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – М., 1991. – С. 5 – 12.

Виды изобразительного искусства / ред. К.П. Духанина и др. – Л., 1959. – С. 11 – 18, 21 – 23.

Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1984. – С. 50 – 65, 286 – 287, 291.

Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1977. – С. 16 – 37.

Елатомцева, И.М. Станковая скульптура. Понятие о жанрах / И.М. Елатомцева. – Минск, 1975. – С. 15, 18 – 25, 49 – 50, 71 – 74, 101 – 103, 117 – 118, 139 – 142.

Ермонская, В.В. Основы понимания скульптуры / В.В. Ермонская. – М., 1964. – С. 48 – 54.

Зайцев, А.С. Наука о цвете и живописи / А.С. Зайцев. – М., 1986. – С. 11 – 34, 37 – 46, 109 – 114, 117 – 128, 138 – 140, 145 – 150.

Корнилова, В. Виды и жанры изобразительного искусства / В. Корнилова. – Пермь, 1961.

Коровкевич, С.В. Анализ картины / С.В. Коровкевич. – Л., 1975. – С. 17 – 23.

Михайлов, А. Цвет в природе и живописи / А. Михайлов // Юный художник. – 1990. – № 12.

Недошивин, Г.А. Беседы о живописи / Г.А. Недошивин. – М., 1959. – С. 32 – 52, 62 – 64.

Одноралов, Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1982. – С. 5 – 8, 14 – 15, 32 – 33, 55 – 56, 123 – 129, 158 – 166, 181 – 182, 197, 202 – 209.

Одноралов, Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н.В. Одноралов. – М., 1988. – С. 28 – 29, 45, 50, 154 – 156.

Соколов, М. Бытовой жанр / М. Соколов // Юный художник. – 1989. – № 6.

Черемных, Г. Натюрморт в интерьере / Г. Черемных // Там же. – № 2.

Шмидт, И.А. Беседы о скульптуре / И.А. Шмидт. – М., 1963. – С. 14 – 21, 75 – 90.

Тема 2. Античная скульптура

Античная скульптура – важнейшая составляющая истории искусства. Она оказала огромное влияние на развитие всего европейского искусства.

В процессе подготовки к семинару студенты должны ознакомиться не только с жизнью и творчеством отдельных скульпторов, но и представлять общие черты развития античной скульптуры в тот или иной период. Студентам необходимо отметить, что центральной темой античной пластики является образ человека, который со временем претерпевает определенную эволюцию. При ответах на вопросы нужно выделить аттическое и ионическое направления в скульптуре, зарождение групповой композиции, роль цвета, интерес к объему и изменение пропорций человеческого те-

ла в скульптуре, особенности техники того или иного скульптора, развитие портретного начала в скульптуре. Студенты не должны забывать, что к скульптуре относятся не только круглые статуи, но и рельеф. Поэтому на семинаре необходимо рассмотреть и особенности античных надгробий, алтарей, декоративное оформление храмов.

При ответе на последний вопрос студенты должны рассмотреть историю создания и основные особенности коллекций античных памятников двух крупнейших музеев России - Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

План

1. Скульптура периода греческой архаики.
2. Скульптура классической Греции: основные особенности. Творчество Фидия, Скопаса, Праксителя, Лисиппа, Мирона и Поликлета.
3. Эллинистическая скульптура.
4. Древнеримская скульптура: основные этапы, жанры и главные памятники.
5. Античное искусство в российских музеях.

Литература

- Античная скульптура Греции (Альбом). – М., 1961.
Античная скульптура Рима (Альбом). – М., 1965.
Белов, Г.Д. Пракситель / Г.Д. Белов. – Л., 1973.
Белов, Г.Д. Скульптура школы Скопаса в Эрмитаже / Г.Д. Белов. – Л.; М., 1964.
Бритова, Н.Н. и др. Римский скульптурный портрет. Очерки / Н.Н. Бритова и др. – М., 1975.
Бродский, Б. Сокровища Москвы / Б. Бродский. – М., 1985.
Вальдгауэр, О.Ф. Этюды по истории античного портрета / О.Ф. Вальдгауэр. – Л., 1938.
Воронихина, Л.В. Государственный Эрмитаж / Л.В. Воронихина. – М., 1992.
Государственный Эрмитаж. – М., 1987.
Кобылина, М.М. Аттическая скульптура VII – V вв. до н. э. / М.М. Кобылина. – М., 1953.

Лесницкая, М.М. Римский портрет в собрании Эрмитажа / М.М. Лесницкая. – Л., 1960.

Лесницкая, М.М. Статуя Августа (Эрмитаж) / М.М. Лесницкая. – Л., 1962.

Лесницкая, М.М. Статуя Юпитера (Эрмитаж) / М.М. Лесницкая. – Л., 1963.

Мирон и Поликлет (Альбом). – М., 1961.

Николаев, А. Венера Милосская / А. Николаев // Художник. – 1990. – № 6.

Пракситель (Альбом). – М., 1958.

Ривкин, Б. Великий скульптор Эллады / Б. Ривкин // Художник. – 1969. – № 6.

Римский портрет. Коллекция Государственного Эрмитажа. – Л., 1974.

Сидорова, Н. Жизнь и творчество Фидия / Н. Сидорова // Искусство. – 1970. – № 9.

Скульптура древней Эллады (Альбом). – М., 1963.

Соколов, Г. Дискобол Мирона / Г. Соколов // Художник. – 1961. – № 2.

Соколов, Г.И. Римский скульптурный портрет III в. и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – М., 1983.

Фидий (Альбом). – М.; Л., 1962.

Чубова, А.П. Скопас (IV в. до н.э.) / А.П. Чубова. – Л.; М., 1959.

Эрмитаж. Собрания и собиратели. – СПб., 1997.

1-й курс. 2-й семестр

Во втором семестре студенты первого курса изучают следующие темы: искусство средних веков (раннее средневековье, романский и готический периоды), Возрождение в Италии, Северное Возрождение (Нидерланды, Германия, Франция, Англия) и Испанское Возрождение. На семинарские занятия выносятся следующие темы: «Романское искусство» (тема 3), «Готическое искусство» (тема 4), «Византийское искусство IV- XV вв.» (тема 5), «Живопись Раннего Возрождения. Основные художественные школы Италии в XV в.» (тема 6), «Мастера Высокого Возрождения» (тема 7), «Венецианское искусство XVI в.» (тема 8) и «Северное Воз-

рождение» (тема 9). На обсуждение каждой темы отводится в среднем по 4 часа.

Тема 3. Романское искусство

Цель настоящего семинара – выявление особенностей развития искусства во Франции, Англии, Германии и Италии X – XII веков. При этом студенты должны учитывать политическую ситуацию в данных странах, выделить отличительные особенности архитектурных школ и художественных центров этих стран, знать главные памятники архитектуры, скульптуры и живописи. Рассмотрению подлежит как церковное искусство, так и гражданское строительство. При анализе живописи и скульптуры необходимо выделить основные темы и тенденции, существовавшие в романский период.

Французская архитектура считается классическим образцом романской архитектуры. При анализе первого вопроса студенты должны выделить основные этапы развития романского стиля во Франции, уделить особое внимание деятельности Клунийского ордена, который являлся создателем романского стиля, и охарактеризовать особенности основных архитектурных школ Франции (Бургундия, Нормандия, Овернь, Прованс и Аквитания). При рассмотрении второго вопроса необходимо уделить внимание связи английской архитектуры с архитектурой Нормандии и особенностям романской школы в Англии. Третий вопрос предполагает сравнение основных архитектурных школ Германии и определение значения каролингских образцов для архитектуры. При ответе на четвертый вопрос следует отметить сохранение античных черт в искусстве Италии.

План

1. Романское искусство Франции: архитектура, скульптура, живопись.
2. Романское искусство Англии. Особенности английской романской школы архитектуры. Скульптура и живопись Англии.
3. Романское искусство Германии. Основные этапы развития архитектуры, скульптура и живопись.
4. Романское искусство Италии. Особенности романской архитектуры Италии, скульптура и живопись.

Литература

Дворжак, М. Очерки по искусству средневековья / М. Дворжак. – М., 1934.

Кожин, Н.А. Очерки искусства западноевропейского средневековья / Н.А. Кожин. – М., 1944.

Кожин, Н.А. Архитектура средневековья / Н.А. Кожин, А.А. Сидоров. – М., 1940.

Нессельштраус, Ц.Г. Искусство Европы в средние века / Ц.Г. Нессельштраус. – Л.; М., 1964.

Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение / Ц.Г. Нессельштраус. – М., 1982.

Саркисян, Г.А. Английская архитектура VII – XIX вв. / Г.А. Саркисян // Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. – М., 1962. – Т. 1.

Сопоцинский, О.И. Искусство западноевропейского средневековья / О.И. Сопоцинский. – М., 1964.

Тяжелов, В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе / В.Н. Тяжелов. – М., 1981.

Турчин, В.С. Города и замки Луары / В.С. Турчин. – М., 1986.

Цирес, А. Искусство архитектуры. Художественный образ романских и готических соборов / А. Цирес. – М., 1946.

Тема 4. Готическое искусство

При подготовке данного семинара необходимо определить хронологические рамки господства готического искусства в каждой из стран, выявить основные особенности и главные памятники эпохи (как церковные, так и светские), подвергнуть анализу феномен интернациональной готики в архитектуре и скульптуре.

Готика возникла во Франции, поэтому рассмотрение готического искусства необходимо начинать именно с Франции. Студенты должны выделить основные этапы развития французской готики и особенности стилей (переходного, стрельчатого, лучистого и пламенеющего). Особое внимание нужно уделить строительству собора в Сен-Дени и деятельности аббата Сюжера (Сугерия), соборам в Лане, Амьене, Шартре, Реймсе и собору Парижской Богоматери. При рассмотрении второго вопроса необходимо определить вклад Англии в развитие готического стиля, рассмотреть проблему перпендикулярной и «украшенной» готики, охарактеризовать со-

боры в Солсбери и Линкольне, Кентерберийский и собор Вестминстерского аббатства. Третий вопрос требует анализа так называемой «кирпичной готики», роли и особенностей скульптуры в германских храмах и присущей немецкому искусству экспрессии. Студенты должны иметь представление о соборах и церквях во Фрейбурге, Кельне, Любеке, Марбурге, Бамберге, Магдебурге и Наумбурге. При подготовке к четвертому вопросу следует уделить внимание не только церковной, но и светской архитектуре Италии, проблеме общественного здания, а также арабскому и византийскому влиянию. Архитектуру Италии следует рассмотреть вплоть до окончания строительства собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции и Миланского собора, уделить внимание дворцам Венеции, соборам в Сиене и Орвието. Готическое искусство Испании необходимо рассматривать на примере соборов в Леоне, Бургосе, Толедо, общественных зданий в Каталонии и Валенсии. Студенты должны также учесть влияние мусульманского искусства на испанскую готику.

План

1. Готическое искусство Франции. Основные этапы и стили французской готики. Главные памятники.
2. Готическое искусство Англии. Особенности английской готики и главные памятники.
3. Готическое искусство Германии. Основные этапы развития германской архитектуры, скульптура и живопись.
4. Особенности итальянской архитектуры в XIII – начале XV века.
5. Готическое искусство Испании.

Литература

Дворжак, М. Очерки по искусству средневековья / М. Дворжак. – М., 1934.

Кожин, Н.А. Очерки искусства западноевропейского средневековья / Н.А. Кожин. – М., 1944.

Кожин, Н.А. Архитектура средневековья / Н.А. Кожин, А.А. Сидоров. – М., 1940.

Лазарев, В.Н. Происхождение итальянского Возрождения / В.Н. Лазарев. – М., 1956 – 1959. – Т. 1 – 2

Лиди, У.К. Веерные своды / У.К. Лиди // В мире науки. – 1983. – № 4. – С. 81 – 89.

Лясковская, О.А. Французская готика (XII – XIV вв.). Архитектура, скульптура, витраж / О.А. Лясковская. – М., 1973.

Мартиндейл, Э. Готика / Э. Мартиндейл. – М., 2001.

Недошивин, Г.А. Из истории зарубежного и отечественного искусства / Г.А. Недошивин. – М., 1990.

Нессельштраус, Ц.Г. Искусство Европы в средние века / Ц.Г. Нессельштраус. – Л.; М., 1964.

Нессельштраус, Ц.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение / Ц.Г. Нессельштраус. – М., 1982.

Ревзина, Ю. О куполе, что «выше небес» (*Флорентийский собор*) / Ю. Ревзина // Архитектура и строительство России. – 1990. – № 8.

Ротенберг, Е.И. Искусство готической эпохи / Е.И. Ротенберг. – М., 2001.

Саркисян, Г.А. Английская архитектура VII – XIX вв. / Г.А. Саркисян // Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. – М., 1962. – Т. 1.

Тяжелов, В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе / В.Н. Тяжелов. – М., 1981.

Цирес, А. Искусство архитектуры. Художественный образ романских и готических соборов / А. Цирес. – М., 1946.

Ювалова, Е.П. Сложение готики во Франции / Е.П. Ювалова. – СПб., 2000.

Тема 5. Византийское искусство IV – XV веков

Византийское искусство – важная составляющая мирового искусства. Влияние Византии ощущается на всех этапах средневекового искусства. Именно к византийским памятникам обратились итальянские гуманисты, начав возрождать античные традиции. Византийские мастера работали в западноевропейских странах и в Древней Руси.

При рассмотрении истории византийского искусства нужно показать развитие архитектуры, скульптуры, живописи, в том числе мозаики и книжной миниатюры IV – XV веков. При этом необходимо учитывать политическую и идеологическую ситуацию каждого этапа, которая напрямую влияла на развитие искусства Ви-

зантии. Студенты должны иметь представление об основных отличиях византийского искусства от западноевропейского.

При ответе на первый вопрос студенты должны определить главные черты византийского искусства и культуры; выявить, какую роль в развитии искусства сыграли античное наследие, восточные традиции и христианство. Рассматривая искусство IV – VII веков, необходимо прежде всего рассказать о создании Константинополя и о его основных постройках, выяснить место провинциальной архитектуры, роль живописи и скульптуры.

Ответ на второй вопрос нужно начать с определения причин и последствий иконоборческого движения, а затем рассмотреть искусство иконоборцев и иконопочитателей, обратив особое внимание на развитие светского искусства. Восстановление иконопочитания в середине IX века привело к реставрации старых памятников и к возврату к старой традиции.

Новый расцвет византийского искусства наступает при представителях Македонской династии. Именно в этот период окончательно устанавливаются строгие правила иконографического канона. С другой стороны, художники активно обращаются к античной традиции. Отвечая на данный вопрос, студенты должны рассказать о деятельности основателя Македонской династии Василия I, определить роль античности в иконе, миниатюре, фреске, прикладном искусстве, раскрыть смысл иконографического канона.

При рассмотрении искусства XI – XII веков необходимо отметить широкое строительство монастырей, выявить новые черты в архитектуре, живописи и миниатюре, выделить роль заказчика произведений искусства. Студенты должны разобраться в том, почему стиль XI – XII веков принято называть спиритуалистическим.

На искусство XIII – XV веков большую роль оказали политические события, и студентам предстоит пояснить роль крестовых походов и их последствия для византийского искусства.

После освобождения Константинополя от завоевателей наступает период Палеологовского Возрождения. Здесь студентам необходимо выявить те новые черты в искусстве, которые появились в этот период. Стоит обратить внимание на роль различных мистических учений, прежде всего учения об исихии и Фаворском свете, и их влиянии на живопись того времени.

План

1. Византийское искусство IV – VII веков. Создание византийского художественного стиля.
2. Византийское искусство VIII – XII веков. Иконоборчество и Македонское Возрождение. Архитектура и живопись XI – XII веков.
3. Византийское искусство XIII – XV веков. Палеологовское Возрождение.

Литература

- Бессонова, М. Византийское искусство / М. Бессонова // Художник. – 1979. – № 3.
- Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. – М., 1973.
- Комеч, А. София Константинопольская / А. Комеч // Юный художник. – 1991. – № 5.
- Лазарев, В.Н. Византийская живопись / В.Н. Лазарев. – М., 1971.
- Лазарев, В.Н. История византийской живописи / В.Н. Лазарев. – М., 1986.
- Лихачева, В. Искусство Византии / В. Лихачева. – Л., 1986.
- Пуцко, В. Искусство Византии / В. Пуцко // Искусство. – 1977. – № 12.
- Райс, Д.Т. Искусство Византии / Д.Т. Райс. – М., 2002.

Тема 6. Живопись Раннего Возрождения.

Основные художественные школы Италии в XV веке

Живопись Раннего Возрождения развивалась в рамках художественных школ, самой значимой из которых была Флорентийская школа. Флоренция, где правила династия банкиров-меценатов Медичи, внесла наибольший вклад в развитие искусства XV века. Власти города стремились собрать во Флоренции самых известных и талантливых живописцев Италии.

Каждая школа Раннего Возрождения имела свои характерные особенности. К живописным центрам Северной Италии относятся такие города, как Падуя, Болонья, Милан, Феррара, Верона. В Средней (или Центральной) Италии выделялись области Умбрия, Романья, Южная Тоскана и город Сиена. В ходе данного семинара

необходимо выделить основные черты различных живописных школ; определить, кого из художников можно причислить к этим школам (используя исследования Б. Бернсона, Т.В. Ильиной, Д.К. Аргана и другие общие работы по истории искусства). Особенно подробно следует остановиться на творческой биографии нескольких выдающихся художников XV в.: Фра Анджелико, Ф. Липпи, С. Боттичелли, А. Мантеньи, П. делла Франчески и Дж. Беллини. Изучение жизни и творчества этих художников предполагает знакомство с их самыми известными полотнами, характеристику основных этапов их творчества, выявление манеры письма и технических приемов живописи.

При подготовке данного семинара необходимо учитывать, что причисление некоторых художников к той или иной живописной школе в определенной мере условно. Многие художники получали первоначальные навыки в одной школе, затем, путешествуя по Италии, набирались опыта у живописцев других школ и, в свою очередь, передавали им собственный опыт. Студенты должны учесть взаимосвязи между итальянскими городами и школами и попытаться выявить их взаимовлияние в области живописи.

План

1. Флорентийская живописная школа и ее роль в художественной жизни Италии XV века. Творчество Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли.

2. Живописные школы Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франчески.

3. Живописные школы Северной Италии. Творчество Андреа Мантеньи.

4. Венецианская школа живописи. Творчество Джованни Беллини.

Литература

Бернсон, Б. Живописцы итальянского Возрождения / Б. Бернсон. – М., 1965.

Габричевский, Т. Мантенья / Т. Габричевский // Творчество. – 1992. – № 1.

Данилова, И.Е. Итальянская монументальная живопись XV в. / И.Е. Данилова. – М., 1970.

Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: курс лекций / М. Дворжак. – М., 1978. – Т. 1.

Дунаев, Г.С. Сандро Боттичелли / Г.С. Дунаев. – М., 1977.

Дунаев, Г. Композиция С. Боттичелли «Весна» / Г.С. Дунаев. – // Искусство. – 1970. – № 11.

Знамеровская, Т.А. Мантенья / Т.А. Знамеровская // Искусство. – 1958. – № 8.

Камезаска, Э. Мантенья / Э. Камезаска. – М., 1996.

Кустодиева, Т.К. Сандро Боттичелли / Т.К. Кустодиева. – Л., 1971.

Лазарев, В.Н. Пьеро делла Франческа / В.Н. Лазарев. – М., 1966.

Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди / Р. Лонги. – М., 1984.

Николаева, Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М., 1980.

Петрочук, О.К. Сандро Боттичелли / О.К. Петрочук. – М., 1984.

Поуп-Ханнесси, Д. Фра Анджелико / Д. Поуп-Ханнесси. – М., 1996.

Прилуцкая, Т. Высокий драматизм искусства (А. Мантенья) / Т. Прилуцкая // Художник. – 1971. – № 9.

Прусс, И. Предвестник Высокого Возрождения (Дж. Беллини) / И. Прусс // Там же. – 1968. – № 8.

Смирнов, Н. Мир поэзии и красоты (С. Боттичелли) / Н. Смирнов // Там же. – 1968. – № 5.

Смирнов, П. Пьеро делла Франческа / П. Смирнов // Там же. – 1973. – № 1.

Стам, С.М. Корифеи Возрождения / С. Стам. – М.; Саратов, 1991.

Художники эпохи Возрождения: справочно-энциклопедическое издание / авт. колл. Ю.С. Бочаров, В.Л. Горохов и др. – М., 1997.

Шахова, К.А. Великие европейские живописцы XV – XVII вв. / К.А. Шахова – Киев, 1988.

Тема 7. Мастера Высокого Возрождения

Тема данного семинара предполагает подробное изучение биографий трех великих мастеров Высокого Возрождения: Л. да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Необходимо выделить этапы в их

творчестве, ознакомиться с их произведениями, определить тематику, композиционные и технические приемы, которыми пользовались эти мастера, формально-стилистические особенности и сделать вывод об основных особенностях их творчества.

Ответ на первый вопрос предполагает, помимо творчества Леонардо, анализ достаточно спорного вопроса об особенностях его творческого мышления. Здесь студентам следует на основе работ Л.М. Баткина, К.М. Долгова и биографий Леонардо проследить процесс формирования мировоззренческой системы художника, рассмотреть его философские взгляды, влияние идей античных философов на Л. да Винчи, разобраться в дискуссиях, которые велись среди историков по поводу своеобразия его мышления.

При ответе на второй вопрос следует перечислить и кратко охарактеризовать трактаты Л. да Винчи, посвященные науке и искусству. Затем на основе тщательного изучения и анализа основных трактатов, выявить позицию Леонардо по некоторым важным для развития ренессансного искусства вопросам.

План

1. Этапы жизни и творчества Л. да Винчи и их характеристика. Живопись, скульптура и архитектура Леонардо. Особенности творческого мышления Леонардо.

2. Теоретическое наследие Леонардо да Винчи.

а) трактаты о науке и искусстве;

б) взгляды Леонардо на скульптуру, живопись, композицию и художника. Живопись как наука;

в) представления Леонардо о линейной и воздушной перспективе, о свете, тени и цвете.

3. Жизнь и творчество Рафаэля Санти: основные этапы и их характеристика. Рафаэль – живописец: основные образы, сюжеты и жанры. Рафаэль как архитектор.

4. Жизнь и творчество Микеланджело: живопись, скульптура и архитектура.

Источники

Винчи, Л. да. Суждения о науке и искусстве / Л. да Винчи. – СПб., 2001. С. 5 – 18, 353 – 403, 409 – 414, 416 – 458, 475 – 480, 499 – 507, 562 – 563.

Винчи, Л. да. Избранные произведения / Л. да Винчи. – М., 1935. – Т. 1 – 2.

Литература

Бернсон, Б. Живописцы итальянского Возрождения / Б. Бернсон. – М., 1965.

Гарэн, Э. Проблемы итальянского Возрождения / Э. Гарэн. – М., 1986.

Дворжак, М. История искусства в эпоху Возрождения / М. Дворжак. – М., 1978. – Т. 1 – 2.

Долгов, К. Итальянские этюды / К. Долгов. – М., 1987.

Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт. – М., 1993.

Стам, С.М. Корифеи Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991.

Шахова, К.А. Великие европейские живописцы XV – XVII вв. / К.А. Шахова. – Киев, 1988.

Л. да Винчи:

Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления / Л.М. Баткин. – М., 1990.

Баткин Л.М. О своеобразии мышления Леонардо да Винчи / Л.М. Баткин // Вопросы истории естествознания и техники. – 1986. – № 4.

Гастев, А.А. Леонардо да Винчи / А.А. Гастев. – М., 1984.

Дживелегов, А.К. Леонардо да Винчи / А.К. Дживелегов. – М., 1974 (или М., 2001)

Долгов, К.М. Философия культуры и эстетика Леонардо да Винчи / К.М. Долгов // Вопросы философии. – 1981. – № 1 – 2.

Михайлов, Б.П. Леонардо да Винчи – архитектор / Б.П. Михайлов. – М., 1952.

Санти, Б. Леонардо да Винчи / Б. Санти. – М., 1995.

Уоллэйс, Р. Мир Леонардо / Р. Уоллэйс. – М., 1997.

Рафаэль:

Баранов, А. Рафаэль – портретист / А. Баранов // Творчество. – 1983. – № 4.

Гращенко, В.Н. Рафаэль / В.Н. Гращенко. – М., 1975.

Дюжина, В.Д. Рафаэль и его время / В.Д. Дюжина. – М., 1983.

Климов, Р. Рафаэль и конец Высокого Возрождения / Р. Климов // Искусство. – 1957. – № 6.

Коноди, П. Рафаэль / П. Коноди // Смена. – 1995. – № 3.

Лебедевский, М.С. Портреты Рафаэля / М.С. Лебедевский. – М., 1988.

Лебедевский, М.С. Рафаэль / М.С. Лебедевский. – М., 1994.

Пашут, Л. Рафаэль / Л. Пашут. – М., 1981.

Прилуцкая, Т. Рафаэль / Т. Прилуцкая // Художник. – 1983. – № 4.

Рафаэль и его время. – М., 1986.

Санти, Б. Рафаэль / Б. Санти. – М., 1995.

Сонина, Т. Творчество великого художника / Т. Сонина // Искусство. – 1983. – № 4.

Микеланджело:

Андроникова, М. Портретные образы Микеланджело / М. Андроникова // Художник. – 1973. – № 2.

Архитектурное творчество Микеланджело: сборник статей. – М., 1936.

Губер, А.А. Микеланджело / А.А. Губер. – М., 1953.

Дунаев, Г. «Страшный суд» Микеланджело / Г. Дунаев // Художник. – 1970. – № 12.

Дюжина, В.Д. Микеланджело: рисунок в его творчестве / В.Д. Дюжина. – М., 1987.

Каплинский Ю. Наследие Микеланджело // Художник. 1975. № 3.

Микеланджело. Жизнь. Творчество. – М., 1964.

Ротенберг, Е. Микеланджело Буонарроти / Е. Ротенберг. – М., 1976.

Ротенберг, Е. Микеланджело. Капелла Паолина / Е. Ротенберг // Творчество. – 1975. – № 3.

Ротенберг, Е. Микеланджело. Вопросы творческого метода / Е. Ротенберг // Искусство. – 1975. – № 3.

Хайзингер, Л. Микеланджело: очерк творчества / Л. Хайзингер. – М., 1996.

Тема 8. Венецианское искусство XVI века

В XVI веке Венеция становится одним из основных художественных центров Италии. Здесь творят такие живописцы, как

Джорджоне, Тициан, Тинторетто и Веронезе. Студенты должны знать, что собой представляло Высокое и Позднее Возрождение в Венеции, какие художники работали в этом городе в XVI веке и каким образом они повлияли на складывание венецианской школы живописи. Особенно подробно необходимо остановиться на творчестве четырех вышеперечисленных живописцев.

Во второй половине XV века сложился неповторимый городской облик Венеции. Студенты должны представлять себе особенности градостроительства и архитектуры Венеции и знать основные архитектурные памятники, которые были возведены в XVI веке. Для ответа на третий вопрос студентам лучше использовать работы А.В. Анисимова, С.Н. Всеволожской, А.В. Бунина, Е.В. Федоровой и А.И. Венедиктова. Следует также подробно осветить этапы творческой биографии А. Палладио.

План

1. Венецианская живописная школа первой половины XVI века. Творчество Джорджоне и Тициана.
2. Венецианская живописная школа второй половины XVI века. Творчество Веронезе и Тинторетто.
3. Особенности градостроительства в Венеции. Венецианская архитектура XVI века. Творчество Андреа Палладио и его роль в развитии европейской архитектуры.

Литература

- Анисимов, А.В. Венеция: Архитектурный путеводитель / А.В. Анисимов. – М., 2002.
- Антонова, И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – М., 1957.
- Байрамова, Л. Джорджоне / Л. Байрамова // Смена. – 2001. – № 2.
- Белоусова, Н.А. Джорджоне: очерки о творчестве / Н.А. Белоусова. – М., 1996.
- Бунин, А.В. История градостроительного искусства: в 2 т. / А.В. Бунин, Т.Ф. Саваренская. – М., 1979.
- Бернсон, Б. Живописцы итальянского Возрождения / Б. Бернсон. – М., 1965.
- Венедиктов, А.И. Венеция. Архитектурные памятники / А.И. Венедиктов. – Л., 1938.

Вайль, П. На твердой воде / П. Вайль // Иностранная литература. – 1998. – № 10.

Всеволожская, С.Н. Венеция / С.Н. Всеволожская. – Л., 1970.

Гейдор, Г. Андреа Палладио / Г. Гейдор // Художник. – 1983. – № 5.

Гурьев, О.И. Композиции Андреа Палладио / О.И. Гурьев. – Л., 1984.

Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения / М. Дворжак. – М., 1978. – Т. 2.

Колпинский, Ю. Великий Тинторетто / Ю. Колпинский // Художник. – 1969. – № 1.

Лонго, Р. От Чимабуэ до Моранди / Р. Лонго. – М., 1984.

Педрокко, Ф. Тициан / Ф. Педрокко. – М., 1995.

Поцца, Н. Тициан / Н. Поцца. – М., 1981.

Пуцко, В. Великолепный венецианец / В. Пуцко // Художник. – 1977. – № 12.

Свидерская, М.И. Якопо Тинторетто / М.И. Свидерская // Искусство. – 1968. – № 9.

Смирнова, И.А. Крупнейшие художники итальянской Террафермы первой половины XVI в. / И.А. Смирнова. – М., 1978.

Смирнова, И.А. Тициан и венецианский портрет XVI в. / И.А. Смирнова. – М., 1964.

Смирнова, И.А. Якопо Бассано и Позднее Возрождение в Венеции / И.А. Смирнова. – М., 1976.

Стам, С.М. Корифеи Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991.

Федорова, Е.В. Знаменитые города Италии. Рим. Флоренция. Венеция / Е.В. Федорова. – М., 1985.

Чевезе, Р. Палладио / Р. Чевезе // Курьер ЮНЕСКО. – 1980. – Февр.

Тема 9. Северное Возрождение

Тема данного семинарского занятия предполагает выяснение специфики феномена Возрождения на Севере от Италии – в Германии, Англии и Франции. Студенты должны определить исторические и мировоззренческие корни Ренессанса, стилистические особенности, главные центры искусства в этих странах, степень влия-

ния итальянского искусства, взаимосвязь отдельных видов искусств между собой.

При подготовке первого вопроса студенты должны дать характеристику творчества ведущих скульпторов Германии, таких как Т. Рименшнейдер и В. Ствош (Фейт Штосс), и знаменитых художников – Грюневальда и Л. Кранаха-старшего. Но особое внимание следует уделить живописи и гравюре А. Дюрера. При этом студентам необходимо проанализировать взгляды художника на искусство, для чего нужно познакомиться с его трактатами.

Английское искусство славилось портретным жанром. Огромную роль в развитии английской живописи XVI века сыграл немецкий художник Г. Гольбейн, работавший в Англии. Студентам следует подробно рассмотреть его творчество и выявить степень его влияния на искусство Англии в целом.

Вопрос о французском искусстве XVI века предполагает знание особенностей французской архитектуры этого периода (дворцовое и замковое строительство, особенно замки Луары). Скульптуру следует рассматривать прежде всего, на примере пластики Ж. Гужона. Французская живопись XVI века включает в себя творчество Жана и Франсуа Клуэ, школу Фонтенбло и ее влияние на французское искусство, а также феномен карандашного портрета.

План

1. Возрождение в Германии:
  - а) специфика и хронологические рамки германского Возрождения;
  - б) скульптура и живопись Германии в эпоху Возрождения.
2. Основные особенности английского искусства XVI века. Английский портрет.
3. Возрождение во Франции:
  - а) специфика и хронологические рамки Возрождения во Франции;
  - б) миниатюра и французский портрет XV века. Творчество Жана Фуке;
  - в) архитектура, живопись и скульптура XVI века.

Источники

Дюрер, А. Дневники. Письма. Трактаты / А. Дюрер. – Л.; М., 1957. – Т. 1 - 2.

Дюрер, А. Трактаты. Дневники. Письма / А. Дюрер. – СПб., 2000.

Литература

Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М., 1973.

Воронина, Т.С. и др. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии / Т.С. Воронина и др. – М., 1994.

Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. Очерки / Н.А. Дмитриева. – М., 1975. – Вып. 2.

Из истории классического искусства Запада. – М., 1980.

Германия

Герси, Т. Шедевры немецкого Возрождения / Т. Герси. – М., 1984.

Гершензон, Н. Кранах / Н. Гершензон // Смена. – 1999. – № 8.

Зарницкий, С.В. Дюрер / С.В. Зарницкий. – М., 1984.

Ковалев, А. Лукас Кранах старший / А. Ковалев // Художник. – 1972. – № 8.

Либман, М.Я. А. Дюрер / М.Я. Либман // Искусство. – 1971. – № 4.

Либман, М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV – первой половины XVI в. / М.Я. Либман. – М., 1972.

Либман, М.Я. Искусство Германии XV – XVI вв. / М.Я. Либман. – М., 1964.

Либман, М.Я. Немецкая скульптура 1350 – 1550 гг. / М.Я. Либман. – М., 1980.

Либман, М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения / М.Я. Либман. – М., 1991.

Львов, С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1977.

Маргильер, О. Альбрехт Дюрер / О. Маргильер // Смена. – 1999. – № 3.

Мезенцева, И.А. Искусство Германии XV – XVI вв. / И.А. Мезенцева. – Л., 1980.

Немилов, А.Н. Грюневальд / А.Н. Немилов. – М., 1972.

Немилов, А.Н. Лукас Кранах старший / А.Н. Немилов. – М., 1973.

Нессельштраус, Ц.Г. Альбрехт Дюрер / Ц.Г. Нессельштраус. – Л.; М., 1961.

Орлов, Г. Архитектура Возрождения. Германия / Г. Орлов // Искусство (прил. к газете «Первое сентября»). – 1998. – № 17.

Седова, Т. Великий немецкий художник / Т. Седова // Художник. – 1978. – № 5.

Синюков, В. Основоположник немецкого Возрождения / В. Синюков // Там же. – 1971. – № 6.

Англия

Седова, Т. Знаменитый Гольбейн / Т. Седова // Художник. – 1972. – № 6.

Франция

Брежнева, А. Замок Шантильи / А. Брежнева // Там же. – 1994. – № 6.

Брежнева, А. Замок Фонтенбло / А. Брежнева // Там же. – 1991. – № 2.

Золотова, Е.Ю. Жан Фуке / Е.Ю. Золотова. – М., 1986.

Мальцева, Н.Л. Клуэ / Н.Л. Мальцева. – М., 1963.

Мальцева, Н.Л. Французский карандашный портрет XVI в. / Н.Л. Мальцева. – М., 1978.

Орлов, Г. Архитектура Возрождения. Франция / Г. Орлов // Искусство (прил. к газете «Первое сентября»). – 1998. – № 23.

Петрусевич, Н.Б. Искусство Франции XV – XVI вв. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1973.

Турчин, В.С. Города и замки Луары / В.С. Турчин. – М., 1986.

Чернова, Г.А. Миниатюры «Больших французских хроник» / Чернова Г.А. – М., 1960.

2-й курс. 3-й семестр

В течение третьего семестра студенты второго курса изучают историю европейского искусства XVII – XVIII веков и, прежде всего, таких стран, как Италия, Франция, Англия, Испания, Голландия, Нидерланды, Германские государства, Австрия. На семинарские занятия выносятся следующие темы: «Живопись Фландрии и Голландии XVII века» (тема 10), «Архитектура Англии, Франции и Италии XVIII века» (тема 11) и «Искусство Германии и Австрии XVIII ве-

ка» (тема 12). На обсуждение каждой темы отводится в среднем по 2 часа. Кроме того, студентам предлагается выбрать тему для доклада. Они должны самостоятельно подобрать литературу к выбранной теме. В докладе следует отразить основные вехи жизни и творчества того или иного деятеля искусства, охарактеризовать его основные произведения, при этом особое внимание следует уделить картинам и скульптурам, хранящимся в российских музеях. В оформлении доклада обязательно должны присутствовать сноски и список использованных источников и литературы.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

XVII век

Испания

Диего Веласкес

Франсиско Сурбаран

Бартоломе Эстебан Мурильо

Хусепе Рибера

Италия

Караваджо

Джованни Лоренцо Бернини как скульптор

Джованни Лоренцо Бернини как архитектор

Франция

Жорж Де Ла Тур (Латур)

Никола Пуссен

Клод Лоррен

«Версаль – история строительства»

XVIII век

Франция

Жан-Антуан Гудон

Этьен-Морис Фальконе

Антуан Ватто

Гюбер Робер

Жан-Оноре Фрагонар

Жан-Батист-Симеон Шарден

Жан-Батист Грез

Жак-Луи Давид

Англия

Томас Гейнсборо

Уильям Хогарт
Джошуа Рейнольдс

Испания

Франсиско Гойя

Италия

Алессандро Маньяско
Джованни Баттиста Тьеполо
Джованни Баттиста Пиранези

Каналетто

Франческо Гварди

Тема 10. Живопись Фландрии и Голландии XVII века

В начале XVII века в результате Нидерландской революции территория Нидерландов была разделена на две части. Южные районы (Фландрия – современная Бельгия) находились под властью католической Испании, и здесь процветал стиль барокко. Северные районы получили независимость и вошли в историю под названием республика Соединенных провинций, или Голландия. Здесь большое влияние на искусство имел протестантизм.

И Фландрия, и Голландия в 1-й половине XVII века переживают небывалый расцвет изобразительного искусства. Студенты должны выяснить, в чем состояла специфика развития искусства в этих странах, кто был основным заказчиком произведений искусства. Рассматривая жизнь и творчество художников, необходимо выделить основные периоды в их творчестве, их любимые жанры и сюжеты. Особенно внимательными нужно быть с вопросом о творчестве малых голландцев. Здесь следует выделить творчество таких художников, как Я. ван Гойен, С. ван Рёйсдаль, Я. ван Рёйсдаль, П. Поттер, А. Кейп, П. Клас, В. Хеда, В. Кальф, А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Метсю, Г. Терборх, К. Фабрициус, Э. де Витте, Я. Вермер.

Эрмитаж обладает обширной коллекцией работ голландских и фламандских художников. При разборе семинарских вопросов студенты должны знать, какие именно картины находятся в России.

План

1. Жизнь и творчество Питера Пауля Рубенса.
2. Фламандское барокко: творчество Якоба Йорданса и Антониса ван Дейка.

3. Фламандский натюрморт.
4. Складывание голландской художественной школы. Творчество Франса Хальса.
5. Малые голландцы: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр.
6. Жизнь и творчество Рембрандта.

Литература

- Авермат, Р. П.П. Рубенс / Р. Авермат. – М., 1977.
- Браун, К. Ван Дейк / К. Браун. – М., 1989.
- Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – М., 2001. – Т. 3.
- Верхарн, Э. Рубенс / Э. Верхарн // Смена. – 1997. – № 4.
- Виппер, Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII в. / Б.Р. Виппер. – М., 1957.
- Декарт, П. Рембрандт / П. Декарт. – М., 2000.
- Егорова, К.С. Портрет в творчестве Рембрандта / К.С. Егорова. – М., 1975.
- Звездина, Ю. Голландский цветочный натюрморт XVII в. / Ю. Звездина // Художник. – 1993. – № 2.
- Из истории зарубежного и отечественного искусства. – М., 1990.
- Кисунько, В. Гениальный фламандец / В. Кисунько // Художник. – 1977. – № 8.
- Либман, Д. Жизнелюбивый фламандец / Д. Либман // Там же. – 1968. – № 6.
- Прус, М.Е. Западноевропейское искусство XVII в. / М.Е. Прус. – М., 1974.
- Морозова, С.В. Якоб Йорданс / С.В. Морозова. – М., 1974.
- Рембрандт. – М., 2000.
- Ротенберг, Е. Реальность и миф в творчестве Рембрандта / Е. Ротенберг // Творчество. – 1989. – № 3.
- Седова, Т. Ф. Хальс / Т. Седова // Юный художник. – 1984. – № 4.
- Седова, Т.А. Рембрандт / Т. Седова. – М., 1978.
- Седова, Т.А. Питер Пауль Рубенс / Т. Седова // Художник. – 1990. – № 9.
- Сененко, М.С. Франс Хальс / М.С. Сененко. – М., 1965.

Снейдерс, Ф. 100 памятных дат. Художественный календарь. 1982 / Ф. Снейдерс. – М., 1981.

Соколов, М. Природа торжествующая / М. Соколов // Художник. – 1988. – № 8.

Тарасов, Ю.А. Голландский пейзаж XVII в. / Ю.А. Тарасов. – М., 1983.

Тарасов, Ю.А. Голландский «кухонный» натюрморт / Ю.А. Тарасов // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 2, История, языкознание, литературоведение. – 2000. – Вып. 2.

Уэджвуд, К.В. Мир Рубенса. 1577 – 1640 / К.В. Уэджвуд. – М., 1998.

Фехнер, Е.Ю. Голландская жанровая живопись XVII в. / Е.Ю. Фехнер. – М., 1979.

Фехнер, Е.Ю. Голландская пейзажная живопись XVII в. в Эрмитаже / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1963.

Фехнер, Е.Ю. Голландский натюрморт XVII в. / Е.Ю. Фехнер. – М., 1990.

Фиренс, Г. Ван Дейк / Г. Фиренс // Смена. – 1995. – № 9.

Шмит, Г. Рембрандт / Г. Шмитт. – М., 1991.

50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV – XIX вв. – Л., 1968.

Тема 11. Архитектура Англии, Франции и Италии XVIII века

Архитектуру Англии, Франции и Италии следует рассматривать в контексте эпохи, а именно учитывать влияние идей Просвещения на эстетические взгляды населения и на теорию градостроительства. В каждой из этих стран были свои теоретики, оказавшие большое влияние на развитие архитектуры. Разбирая особенности английской архитектуры, студенты должны выделить основные стили и направления в ней, учитывать влияние традиций древнегреческой, римской архитектуры и архитектуры итальянского Возрождения. Из ведущих архитекторов эпохи следует рассмотреть творчество К. Рена, Д. Ванбру, Д. Гиббса, Н. Хоксмур, лорда Берлингтона, У. Кента, К. Кемпбелла, У. Чемберса, Р. Адама.

Следует иметь в виду и то значение, которое английские архитекторы придавали созданию паркового ландшафта вокруг здания. Жилой дом и парк представлялись им как единое целое.

Во французской архитектуре XVIII века господствовал классицизм. Особенно успешно развивалось такое направление архитектуры, как планировка городских ансамблей. Французские архитекторы продолжали строительство дворцов, замков и церквей. Одними из ведущих архитекторов Франции в этот период были Ж.А. Габриэль и Ж.Ж. Суфло. Большое влияние на теорию архитектуры оказали французские просветители. Попыткой провести их идеи в жизнь является творчество К.Н. Леду – одного из самых необычных архитекторов XVIII века.

В Италии античные и ренессансные традиции уживались со стилем барокко. Рим являлся центром культурной жизни. Так как Рим был папской резиденцией, церковное строительство здесь преобладало над светским. Большое место в творчестве итальянских архитекторов занимала и планировка городского ансамбля. Здесь необходимо упомянуть знаменитые римские фонтаны XVIII века и то, как они вписывались в общий облик города.

План

1. Особенности английской архитектуры второй половины XVII – XVIII веков. Основные этапы и их характеристика.
2. Французская архитектура XVIII века.
3. Итальянская архитектура XVIII века.

Литература

Арган, Д.К. История итальянского искусства / Д.К. Арган. – М., 1990. – Т. 2.

Базен, Ж. Барокко и рококо / Ж. Базен. – М., 2001.

Всеобщая история архитектуры. – М., 1969. – Т. 7.

Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – М., 2001. – Т. 3.

Леврон, Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого / Ж. Леврон. – М., 1986.

Лившиц, Н. Искусство XVIII вв. / Н. Лившиц, Л. Зернов, А. Воронихина. – М., 1966.

Кантор, А.М. и др. Искусство XVIII в. / А.М. Кантор, Е.Ф. Кожина, Н.А. Лившиц. – М., 1977.

Саваренская, Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII – XVIII вв. Эстетические и теоретические предпосылки / Т.Ф. Саваренская. – М., 1987.

Чекмарев, В. Становление неоготики в английской архитектуре на рубеже XVII – XVIII вв. / В. Чекмарев // Архитектура СССР. – 1990. – № 2.

Тема 12. Искусство Германии и Австрии XVIII века

Анализ германского искусства XVIII века осложняется тем, что единой Германии тогда не существовало. Германия представляла собой конгломерат государств с разным уровнем экономики, с разной религиозной принадлежностью (в одних государствах преобладало католичество, в других – протестантизм), с разной степенью влияния на искусство иностранных держав (прежде всего Италии и Франции). Самыми развитыми государствами здесь были Пруссия, Бавария и Саксония. При анализе первого вопроса студенты должны учитывать все эти факторы.

Студентам необходимо показать, каким образом эти факторы повлияли на развитие искусства в этом регионе. Особое внимание следует уделить строительству в данный период роскошных дворцов для немецких монархов и церквей в районах с католическим населением, выделить основные особенности немецкой и австрийской скульптуры и живописи, главные художественные стили (барокко, рококо, классицизм), в которых работали мастера. При ответе на первый вопрос среди деятелей искусства нужно выделить творчество архитектора и скульптора А. Шлютера, архитекторов Д. Пёппельмана, Б. Нёймана и братьев Азам, скульпторов И. Гюнтера и Г. Шадова, художников И. Хольцера, Я.А. Карстенса и А.Р. Менгса.

При ответе на второй вопрос необходимо осветить творчество архитекторов И.Ф. фон Эрлаха и Л. фон Хильдебрандта, скульпторов Б. Пермозера и Р. Доннера, художников П. Трогера и Ф.А. Маульберча.

План

1. Особенности искусства Германии XVIII века.
2. Характеристика австрийского искусства XVIII века.

Литература

- Базен, Ж. Барокко и рококо / Ж. Базен. – М., 2001.
Всеобщая история архитектуры. – М., 1969. – Т. 7.

Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – М., 2001. – Т. 3.

Кантор, А.М. и др. Искусство XVIII в. / А.М. Кантор, Е.Ф. Кожина, Н.А. Лившиц и др. – М., 1977.

Лившиц, Н. Искусство XVIII вв. / Н. Лившиц, Л. Зернов, А. Воронихина. – М., 1966.

Мезенцева, Ч.А. Искусство Германии XV – XVIII вв. / Ч.А. Мезенцева. – Л., 1980.

Мокроусова, А. Пейзаж как любовь: немецкий рисунок между барокко и романтизмом / А. Мокроусова // Новое время. – 2003. – № 38.

Немецкая и австрийская живопись XV – XVIII вв. – М., 1987.

Никулин, Н.Н. Немецкая и австрийская живопись XV – XVIII вв. Эрмитаж / Н.Н. Никулин. – М., 1989.

Пермозер, Б. 100 памятных дат. Художественный календарь. 1982 / Б. Пермозер. – М., 1981.

2-й курс. 4-й семестр.

В течение четвертого семестра студентам второго курса предстоит изучить следующие темы: искусство XIX века (романтизм, реализм, импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн, салонное искусство); основные направления в искусстве XX века (реализм, модернизм, постмодернизм). На семинарские занятия выносятся следующие темы: «Основные течения в живописи второй половины XIX века» (тема 13), «Искусство скульптуры во второй половине XIX – XX веков» (тема 14), «Архитектура функционализма («современная архитектура»))» (тема 15), «Монументальная живопись Мексики» (тема 16), «Творчество художников-модернистов» (тема 17), «Американская реалистическая живопись XX века» (тема 18). На обсуждение каждой темы отводится в среднем по 2 – 4 часа.

Тема 13. Основные течения в живописи второй половины XIX века

Импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм – течения, оказавшие огромное влияние на искусство 2-й половины XIX – XX веков. Студенты должны определить то новое, что внесли представители этих течений в концепцию станковой картины, в

композицию, колорит, живописную технику; выявить особенности импрессионистического художественного метода и его проявление в творчестве художников; выделить основные этапы в творчестве художников, их любимые жанры и темы; показать значение этих течений для истории искусства. Особое внимание следует уделить коллекциям картин, хранящихся в российских музеях. При анализе вопросов семинара необходимо рассказать о реакции современников на творчество данных художников, раскрыть причины неприязни к новым течениям со стороны публики.

План

1. Импрессионизм как течение в живописи. Периодизация, теория, жанры и выставки. Творчество Э. Мане, К. Писсарро, К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, А. Сислея.

2. Неоимпрессионизм. Творчество и теоретические взгляды Ж. Сёра и П. Синьяка.

3. Постимпрессионизм. Жизнь и творчество А. Тулуз-Лотрека, П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена.

Источники

Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. – Л., 1969.

Дега, Э. Письма. Воспоминания современников / Э. Дега. – М., 1971.

Эдуард Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников. – М., 1965.

Литература

Богемская, К.Г. Клод Моне / К.Г. Богемская. – М., 1984.

Бродский, Б. Сокровища Москвы / Б. Бродский. – М., 1985.

Воркунова, Н.И. Тулуз-Лотрек / Н.И. Воркунова. – М., 1972.

Воронихина, Л.В. Государственный Эрмитаж / Л.В. Воронихина. – М., 1992.

Георгиевская, Е.Б. Клод Моне / Е.Б. Георгиевская. – М., 1968.

Дега: Жизнь и творчество. – М., 1995.

Денвир, Б. Импрессионизм: художники и картины / Б. Денвир. – М., 1994.

- Дмитриева, Н.А. Винсент Ван Гог: человек и художник / Н.А. Дмитриева. – М., 1984.
- Импрессионисты. – М., 1995.
- Калитина, Н.Н. Французский портрет XIX в. / Н.Н. Калитина. – Л., 1986.
- Костеневич, А.Г. Французское искусство XIX – начала XX в. в Эрмитаже / А.Г. Костеневич. – Л., 1984.
- Мурина, Е.Б. Ван Гог / Е.Б. Мурина. – М., 1978.
- Перрюшо, А. Жизнь Ван Гога / А. Перрюшо. – Ростов н/Д., 1997.
- Перрюшо, А. Гоген / А. Перрюшо. – М., 1997.
- Перрюшо, А. Жизнь Мане / А. Перрюшо. – М., 1988.
- Перрюшо, А. Жизнь Ренуара / А. Перрюшо. – М., 1986.
- Перрюшо, А. Жизнь Сёра / А. Перрюшо. – М., 1992.
- Перрюшо, А. Жизнь Сезанна / А. Перрюшо. – М., 1991.
- Перрюшо, А. Жизнь Тулуз-Лотрека / А. Перрюшо. – М., 1990.
- Раздольская, В. Искусство Франции второй половины XIX в. / В. Раздольская. – Л., 1981.
- Ревалд, Дж. История импрессионизма / Дж. Ревалд. – М., 1999.
- Ревалд, Дж. Постимпрессионизм: от Ван Гога до Гогена / Дж. Ревалд. – М., 1996.
- Рейтерсверд, О. Импрессионисты перед публикой и критикой / О. Рейтерсверд. – М., 1974.
- Русакова, Р. Дега / Р. Русакова. – М., 1968.
- Хилл, Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве / Я.Б. Хилл. – М., 1998.
- Чегодаев, А.Д. Импрессионисты / А.Д. Чегодаев. – М., 1971.
- Чегодаев, А.Д. Эдуард Мане / А.Д. Чегодаев. – М., 1985.
- Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. – М., 2001.

Тема 14. Искусство скульптуры во второй половине XIX – XX веков

В ходе данного семинара студентам предстоит проанализировать творчество нескольких крупных скульпторов XIX – XX веков: выделить основные этапы и главные темы в их творчестве, выявить особенности техники, отметить их достижения в области живописи, графики, иллюстрации.

В творчестве О. Родена необходимо отметить реалистические и импрессионистические мотивы, выявить его методы работы и взгляды на искусство как художника и скульптора. Студенты должны составить представление о влиянии Родена на искусство скульптуры.

Ответ на вопрос о теоретических взглядах А. Бурделя предполагает тщательный анализ его работы «Искусство скульптуры». Студенты должны сравнить мнение Бурделя со взглядами его учителя О. Родена.

План

1. Французская скульптура второй половины XIX века. Огюст Роден:

- а) творческий путь Огюста Родена;
- б) мнение Родена об искусстве, роли художника и скульптора.

2. Французская скульптура XX века:

- а) этапы творчества Антуана Бурделя и их характеристика;
- б) взгляды А. Бурделя на искусство, скульптуру и художника;
- в) творчество Аристиды Майоля.

3. Итальянская скульптура XX века. Творчество Джакомо Манцу.

Источники

Бурдель, Э.А. Искусство скульптуры / Э.А. Бурдель. – М., 1968. – С. 45 – 47, 71 – 76, 79 – 84, 93 – 96, 141 – 148.

Роден, О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников / О. Роден. – М., 2000. – С. 13 – 29, 37, 46 – 48, 52 – 53, 111, 113, 117, 150 – 154.

Роден, О. Сборник статей о творчестве / О. Роден. – М., 1960.

Литература

Античность в творчестве Майоля и Бурделя // Юный художник. – 1986. – № 10.

Брашинская, Н. Искусство Дж. Манцу / Н. Брашинская // Нева. – 1977. – № 12.

Калитина, Н.Н. Французский портрет XIX в. / Н.Н. Калитина. – Л., 1986.

Колпинский, Ю. Творчество Джакомо Манцу / Ю. Колпинский // Иностранная литература. – 1966. – № 12.

Кончаловская, Н. Музы Майоля / Н. Кончаловская // Москва. – 1972. – № 2.

Костеневич, А.Г. Французское искусство XIX – начала XX в. в Эрмитаже / А.Г. Костеневич. – Л., 1984.

Леняшина, Н. Творчество Джакомо Манцу / Н. Леняшина // Искусство. – 1983. – № 12.

Матвеева, А.Б. Роден / А.Б. Матвеева. – М., 1962.

Петрочук, О.К. Аристид Майоль 1861 – 1944 / О.К. Петрочук. – М., 1977.

Русаков, Ю.А. Избранные искусствоведческие труды / Ю.А. Русаков. – СПб., 2000.

Современная итальянская скульптура в Эрмитаже // Юный художник. – 1989. – № 10.

Стародубова, В.В. Бурдель / В.В. Стародубова. – М., 1970.

Стародубова, В.В. Э.-А. Бурдель / В.В. Стародубова // Искусство. – 1962. – № 6.

Фрер, А. Беседы с Майолем / А. Фрер. – Л., 1982.

Чегодаев, А. Аристид Майоль / А. Чегодаев // Искусство. – 1962. – № 1.

Чиликин, А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970.

Тема 15. Архитектура функционализма («современная архитектура»)

Цель данного семинара – характеристика так называемой современной архитектуры, или функционализма. При подготовке первого вопроса необходимо проследить исторические условия развития архитектуры и ее особенности в разных регионах мира на протяжении XX века, влияние новых научных открытий на архитектуру, изменение профессионального облика архитектора после Первой мировой войны. Следует рассмотреть теории градостроительства (урбанистическую и дезурбанистическую), а также определить термин «функционализм».

Анализируя творчество архитекторов, необходимо выделить основные этапы их деятельности, рассмотреть главные архитектурные памятники, разобраться в их теоретических взглядах. При

изучении жизни и деятельности Ле Корбюзье, следует опираться на его теоретические труды, приведенные в списке источников.

План

1. Проблемы архитектуры после Первой мировой войны. Функционализм.
2. Этапы, теория и принципы деятельности Баухауза. Архитектура В. Гропиуса.
3. Архитектурная теория и практика Ле Корбюзье:
  - а) современный город и кооперативная деревня в трудах Ле Корбюзье. Афинская хартия;
  - б) жизнь и архитектурная деятельность Ле Корбюзье.
4. Архитектура Л. Мис ван дер Роэ.
5. Ф.Л. Райт и американская органическая архитектура.

Источники

Ле Корбюзье. Архитектура XX в. – М., 1970. – С. 33 – 39, 95 – 101, 131 – 133, 158 – 181, 291 – 301.

Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М., 1976.

Литература

Арган, Д.К. Современное искусство. 1770 – 1970 / Д.К. Арган. – М., 1999.

Аркин, Д. Эстетика функционализма. Архитектурная и художественно-промышленная деятельность Баухауза / Д. Аркин // Искусство. – 1966. – № 6.

Батракова, С.П. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры XX в. / С.П. Батракова. – М., 1990.

Батракова, С.П. Ле Корбюзье: Утопия и реальность архитектуры / С.П. Батракова // Западное искусство XX в. – М., 1978.

Всеобщая история архитектуры. – Л.; М., 1966. – Т. 11.

Грачева, А. Машина для жилья и лучезарный город / А. Грачева // Новое время. – 1988. – № 5.

Гольдштейн, А.Ф. Фрэнк Ллойд Райт / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1973.

Ильина, Т.В. История искусств: западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 2002.

Иконников, А.В. Архитектура США: Архитектура в системе буржуазной культуры / А.В. Иконников. – М., 1979.

Иконников, А.В. Зарубежная архитектура / А.В. Иконников. – М., 1982.

Иконников, А. Мис ван дер Роэ / А. Иконников // Архитектура СССР. – 1986. – № 6.

Иконников, А. Творческие судьбы (Гропиус и Мис ван дер Роэ) / А. Иконников // Декоративное искусство СССР. – 1970. – № 8.

Костин, В.И. Великие творения гениального зодчего / В.И. Костин // Строительство и архитектура. – 1976. – № 1.

Мачульский, Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – М., 1969.

Некрасов, В. Архитектор № 1. / В. Некрасов // Декоративное искусство СССР. – 1968 – № 12.

Ольшанский, Д.В. Архитектурно-философская утопия Ф.Л. Райта / Д.В. Ольшанский, Н.Г. Ярлыкова // Человек. – 1993. – № 1.

Положай, Е. Взаимосвязь природы и творчества человека. Концепция Ле Корбюзье / Е. Положай // Архитектура СССР. – 1974. – № 10.

Уиттик, А. Европейская архитектура XX в.: в 3 т. / А. Уиттик. – М., 1960.

Шедлих, Х. Баухауз / Х. Шедлих // Творчество. – 1986. – № 10.

Шукурова, А.Н. Архитектура Запада и мир искусства / А.Н. Шукурова. – М., 1990.

Энеева, Н. От прообраза к стандарту / Н. Энеева // Архитектура СССР. – 1990. – № 4.

Тема 16. Монументальная живопись Мексики

Монументальная живопись Мексики – яркое явление, повлиявшее на развитие национальных художественных школ Латинской Америки в XX в. При подготовке первого вопроса необходимо учитывать исторические условия развития живописи (политическую ситуацию в Мексике, революционные настроения деятелей искусства во время и после мексиканской революции 1910 – 1917 гг.), отношение художников Мексики к истории искусства, к индейскому прошлому страны и к европейскому модернизму. Сту-

дентам следует обратить внимание на технические и стилевые новшества, привнесенные мексиканской настенной живописью. Необходимо также остановиться на вопросе о возникновении творческих коллективов, специализирующихся на монументальной живописи. Для подготовки данного вопроса следует использовать работы Л.А. Жадовой, В.М. Полевого, Н.А. Шелешневой и другие исследования общего характера.

При подготовке второго вопроса следует обратить внимание на политические взгляды художников-монументалистов, отметить степень влияния политики на их творчество. В ходе рассмотрения данного вопроса необходимо показать общие черты и особенности в творчестве Ороско, Риверы и Сикейроса.

В третьем вопросе необходимо дать общую картину формирования и развития национальных школ Латинской Америки на фоне влияния, оказанного на них народностью и революционным пафосом монументальной живописи Мексики. Студентам нужно определить страны, в которых это влияние было наиболее сильно, и выявить причины этого явления. Следует выделить особенности национальных школ латиноамериканского региона и отдельных крупных художников.

План

1. Истоки и основные особенности монументальной живописи Мексики. Создание Синдиката революционных живописцев, скульпторов и технических работников и их декларация. Мурализм.

2. Общие черты и различия в творчестве мексиканских художников-монументалистов.

- а) творческий путь Диего Риверы. Формирование собственного стиля в живописи;
- б) основные этапы творчества Хосе Клементо Ороско;
- в) жизнь Давида Альфаро Сикейроса. Главные произведения и основные особенности его творчества. Нововведения в технике настенной живописи.

3. Влияние мексиканского монументализма на развитие латиноамериканской живописи.

Литература

Арган, Д.К. Современное искусство. 1770 – 1970 / Д.К. Арган. – М., 1999.

Воронов, Н. Заметки о мексиканском монументальном искусстве / Н. Воронов // Искусство. – 1985. – № 6.

Григулевич, И.Р. Сикейрос / И.Р. Григулевич. – М., 1980.

Жадова, Л.А. Монументальная живопись Мексики / Л.А. Жадова. – М., 1965.

Казаровиц, И. Хосе Клементо Ороско / И. Казаровиц // Творчество. – 1967. – № 7.

Каретникова, И.А. Диего Ривера / И.А. Каретникова. – М., 1966.

Культура Мексики. – М., 1980.

Лебедев, В. Диего Ривера и проблемы монументализма / В. Лебедев // Художник. – 1970. – № 1.

Осповат, Л.С. Диего Ривера / Л.С. Осповат. – М., 1969.

Павленко, А. Мексиканские фрески / А. Павленко // Новое время. – 1964. – № 32.

Панас, К. Творчество монументалистов / К. Панас // Художник. – 1973. – № 8.

Полевой, В.М. Искусство стран Латинской Америки / В.М. Полевой. – М., 1967.

Салахов, Т. Три великих мексиканца / Т. Салахов // Новое время. – 1969. – № 9.

Семенов, О.С. Сикейрос. Очерк жизни и творчества / О.С. Семенов. – М., 1980.

Семенов, О.С. «Полифорум» Сикейроса / О.С. Семенов // Искусство. – 1982. – № 3.

Сычев, С.С. «Чтобы мир торжествовал»: Памяти Д.А. Сикейроса / С.С. Сычев // Латинская Америка. – 1984. – № 2.

Шелешнева, Н.А. Латиноамериканская живопись XX в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990.

Шелешнева, Н.А. Ороско: у истоков мексиканской живописи XX в. / Н.А. Шелешнева // Латинская Америка. – 1983. – № 11.

Тема 17. Творчество художников-модернистов

В ходе подготовки данного семинара следует познакомиться с творческими биографиями крупнейших представителей европей-

ского модернизма – А. Матисса, В. Кандинского, П. Пикассо и С. Дали; выделить и охарактеризовать основные этапы их творчества; выявить основные технические приемы живописи этих художников, их манеру письма, любимые жанры и сюжеты. Необходимо ознакомиться с самыми известными полотнами этих художников.

Для подготовки вопросов, связанных со взглядами художников-модернистов на искусство, нужно изучить источники – трактаты и статьи о живописи, что поможет более глубокому пониманию такого феномена, как европейский модернизм. При этом следует учитывать, когда была написана та или иная статья, на каком этапе творчества художника.

План

1. Жизнь и творчество Анри Матисса.
2. Теоретическое наследие А. Матисса. Статьи о живописи:
  - а) представление Матисса о функциях и задачах изобразительного искусства. Художник и творчество;
  - б) отношение Матисса к реализму и модернизму;
  - в) основные категории живописи Матисса – выразительность и цвет.
3. Основные этапы творчества Василия Кандинского и их характеристика.
4. Трактат «О духовном в искусстве» В. Кандинского:
  - а) Кандинский о произведениях искусства;
  - б) взгляды Кандинского на роль современного художника;
  - в) цвет, форма и их взаимодействие в искусстве с точки зрения В. Кандинского.
5. Творческий путь Пабло Пикассо.
6. Мнение П. Пикассо об искусстве и течениях в живописи XX века.
7. Жизнь и творчество Сальвадора Дали.

Источники

- Кандинский, В. Избранные труды по теории искусства / В. Кандинский. – М., 2001.
- Мастера искусства об искусстве. – М., 1969. – Т. 5, кн. 1 – 2.
- Матисс, А. Записки живописца / А. Матисс. – СПб., 2001.

Матисс, А. Сборник статей о творчестве / А. Матисс. – М., 1958. – С. 9 – 29, 30 – 35, 41 – 46, 89 – 95.

Пикассо, П. Сборник статей о творчестве / П. Пикассо. – М., 1971. – С. 9 – 13, 17 – 24.

Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия / сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М., 1989.

Литература

Алпатов, М.В. Матисс / Алпатов М.В. – М., 1969.

Арган, Д.К. Современное искусство 1770 – 1970 / Д.К. Арган. – М., 1999.

Арган, Д.К. Матисс / Д.К. Арган // Смена. – 1998. – № 9.

Бусев, М. Творчество С. Дали (1920 – 1930-е гг.) / М. Бусев // Мир искусств (Альманах). – 1995.

Гибсон, Я. Безумная жизнь Сальвадора Дали / Я. Гибсон. – М., 1998.

Дмитриева, Н.А. Пикассо / Н.А. Дмитриева. – М., 1971.

Дмитриева, Н.А. Художественные традиции в раннем творчестве П. Пикассо / Н.А. Дмитриева // Западное искусство XX в. – М., 1991.

Дюшарн, Р. Сальвадор Дали / Р. Дюшарн, Н. Дюшарн. – М., 1994.

Зингерман, Б.И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал / Б.И. Зингерман. – М., 1993.

Лакост, М.К. Кандинский / М.К. Лакост. – М., 1995.

Лебединский, М. Сальвадор Дали / М. Лебединский // Смена. – 1998. – № 1.

Пенроуз, Р. Пикассо / Р. Пенроуз. – М., 1999.

Прокофьев, В. Анри Матисс / В. Прокофьев // Творчество. – 1967. – № 1.

Прокофьев, В. Пикассо. Годы формирования / В. Прокофьев // Из истории классического искусства Запада: сборник статей. – М., 1980.

Рожин, А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность / А.И. Рожин. – М., 1992.

Рохас, К. Мифический и магический мир Сальвадора Дали / К. Рохас. – М., 1999.

Рохас, К. Мифический и магический мир Пикассо / К. Рокас. – М., 1999.

Стайн, Г. Пикассо / Г. Стайн // Диапазон. – 1993. – № 2.

Эсколье, Р. Матисс / Р. Эсколье. – Л., 1979.

Яворская, Н.В. Современная французская живопись: очерки / Н.В. Яворская. – М., 1977.

Тема 18. Американская реалистическая живопись XX века

Цель данного семинара – изучить американские направления в живописи, которые в той или иной степени причисляют к реалистическим. Все они так или иначе претендовали на создание подлинно национального американского искусства. В ходе семинара студенты должны попытаться установить, насколько подобные претензии были обоснованны.

Становление американского реализма XX века традиционно связывают с Робертом Генри и его школой. При ответе на первый вопрос необходимо проанализировать принципы деятельности школы, выявить те новые темы, которые ввели в живопись ее представители, рассказать о главных выставках школы и, наконец, о художниках, которые входили в группу Р. Генри.

Второй вопрос посвящен независимым художникам, которые официально не входили в «школу мусорных ведер», но были учениками или друзьями ее основателя (за исключением Э. Уайета). В творчестве каждого из них были свои особенности и любимые темы.

Третий вопрос предполагает знакомство студентов с политической и экономической ситуацией в США 1930-х годов, которая и дала толчок творчеству социальных реалистов. Студенты должны рассмотреть творчество ведущих представителей этого направления, и прежде всего таких художников, как У. Гроппер, Б. Шан, Ф. Эвергуд и Р. Сойер.

При ответе на последний вопрос следует сосредоточиться на основных идеях риджионализма, высказанных Т. Х. Бентоном в своих книгах, на истоках направления и на творчестве трех ведущих представителей направления – Т.Х. Бентона, Г. Вуда и Д.С. Кэрри. Необходимо обратить внимание на связь риджионализма с европейским модернизмом, на то влияние, которое модернизм оказал на творческую манеру художников.

План

1. Становление американского реализма в живописи начала XX века. Деятельность Роберта Генри и «школы мусорных ведер».
2. Общие черты и особенности в творчестве американских художников-реалистов:
  - а) жизнь и творчество Рокуэлла Кента;
  - б) американский город в живописи и графике Эдварда Хоппера и Джорджа Беллоуза;
  - в) провинциальная Америка Эндрю Уайета.
3. Основные особенности и сюжеты группы социальных реалистов. Творческая манера отдельных художников.
4. Риджионализм: идеология и главные представители направления.

Литература

Кареева, Н. Мужественный талант / Н. Кареева // Искусство. – 1982. – № 6.

Мартыненко, Н.В. Живопись США XX в.: пути развития / Н.В. Мартыненко. – Киев, 1989.

Матусовская, Е.М. Американская реалистическая живопись / Е.М. Матусовская. – М., 1986.

Модернизм: анализ и критика основных направлений. – М., 1987.

Петрова, Т.А. Рокуэлл Кент / Т.А. Петрова. – Л., 1990.

Сто памятных дат. Художественный календарь. – М., 1981.

Сто памятных дат. Художественный календарь на 1992 г. – М., 1991.

Чегодаев, А.Д. Искусство США от войны за независимость до наших дней / А.Д. Чегодаев. – М., 1960.

Чегодаев, А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки 1675 – 1975. Живопись, архитектура, скульптура, графика / А.Д. Чегодаев. – М., 1976.

Чегодаев, А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США XVIII – XX вв. / А.Д. Чегодаев. – М., 1978.

Юрьева, Т.С. Два американских художника-реалиста. О творчестве Д. Беллоуза и Э. Хоппера / Т.С. Юрьева // Искусство. – 1973. – № 9.

Юрьева, Т.С. Джордж Уэсли Беллоуз и его время / Т.С. Юрьева
// Там же. – 1983. – № 11.
Юрьева, Т.С. Эндрю Уайет / Т.С. Юрьева. – М., 1986.

Учебное издание

История зарубежного искусства

Методические указания

Составитель **Куликова** Ольга Дмитриевна

Редактор, корректор В.Н. Чулкова
Компьютерная верстка Е.Л. Шелеховой

Подписано в печать 25.12.2006 г. Формат 60х84/16.

Бумага тип. Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 1,55.

Тираж 100 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ.

Отпечатано на ризографе.

Ярославский государственный университет.
150000 Ярославль, ул. Советская, 14.

История зарубежного искусства

