Хронология культурно-исторических этапов и художественных стилей:

№№	**темы**	**название**	**время**
1	1	**Культура первобытной эпохи**	40 тыс. до н. э. – 4 тыс. до н. э
2		**Культура Древнего Востока**	4тыс. до н. э. – рубеж н. э.
	2	Древний Египет	4тыс. до н. э. – рубеж н. э
	3	Двуречье (Месопотамия): Шумер и Аккад, Старый Вавилон, Ассирия, Новый Вавилон.	4тыс. до н. э. – рубеж н. э
3	4-6	**Культура Древнего и Средневекового Востока** Культура стран Буддизма: Индия, Китай, Япония	4тыс. до н. э. – III в. IV век - XIX в.
4		**Античная культура**	(3 тыс. до н. э. – 395 год)
	7	Древняя Греция: Эгейская культура: остров Крит – минойская культура, Микенская культура, Гомеровский период, Геометрика, Архаика, Классика.	3 тыс. до н. э.- IV век до н.э.
	8	Эллинизм	III - I века до н.э
	9	Древний Рим	I век до н.э.- 395 год
5		**Средние века. Культура стран Православного Христианства:**	
	10	Византия,	IV - XV в.
	11	**Культура Мусульманских (арабских) стран**	VII – XIX в.
		Средние века. Культура стран Католического Христианства:	IV - XIV в.
	12	Западная Европа: дороманская культура	IV – VIII в.
	13	романская культура	IX –XI в.
	14	Готика	XII-XIII в.
6	15	**Культура эпохи Возрождения**	XIV – XVI в.
		Итальянское Возрождение: Предвозрождение, Раннее Возрождение, Высокое, Позднее	XIV – XVI в.
	16	Северное Возрождение	XV-XVI в.
7		**Культура Нового времени**	XVII – XVIII в.
	17	Барокко	XVII век
	18	Классицизм	XVII век
	19	Рококо. Просвещение	XVIIIвек
	20	Неоклассицизм	Конец XVIII век
8		**Культура Новейшего времени**	XIX - XX века
	21	Ампир	начало XIX в.
	22	Романтизм	рубеж XVIII –
	23	Реализм	40-50 годы XIX в.
	24	Прерафаэлиты	50 годы XIX в.
	25	Новая Архитектура	XIX в.
	26	Импрессионизм	60-80 годы XIX века
	27	Постимпрессионизм	80-е годы XIX века
	28	Пуантилизм	90-е годы XIX века
	29	Модерн, Символизм	рубеж XIX-XX в.)
9		**Культура XX века.**	XX век
	30	**Кинематограф**	1895 год
	31	**Архитектура 20-30 годов.**	
	32	**Направления в искусстве XX века**:	
		Кубизм. Пикассо	1900-е годы
		Фовизм. Матисс Экспрессионизм. Модильяни	1905 год
		Абстракционизм. Кандинский. Супрематизм. Футуризм. Боччони	1910 год
		Метафизическая живопись. Кирико. Дадаизм. Дюшан	1910 – годы
		Неопластицизм. Мондриан	1917 год
		Конструктивизм. Функционализм. Сюрреализм. Магритт, Дали	1920 год
		Кинетическое искусство. Тэнгли	1930 годы
		Абстрактный экспрессионизм. Поллок	1940 -годы
		Поп-арт. Уорхол	1950-е годы
		Боди-арт. Оппенгейм	1960-е годы
		Гиперреализм. Клоуз	1960-е годы
		Концептуальное искусство. Кошут	1970 годы
10		**Русская культура**	
		Древняя Русь.	IV – XVII в.
	33 34	Архитектура домонгольской Руси. Иконопись.	X -XII в.
	35 36	Московский Кремль. Шатровое зодчество	XIV - XVII в.
	37 38 39 40 41	Русское искусство XVIII в. Основание Петербурга. Барокко в архитектуре Скульптура Стиль классицизм. Развитие портретного жанра.	
	42 43	Русское искусство 1-пол. XIX в. Расцвет Русского ампира. Живопись Романтизма:	
	44 45 46 47	Русская живопись 2-пол. XIX в. . Реализм. Психологизм портретов передвижников Историческая живопись передвижников. Фольклорные мотивы. Батальный жанр. Пейзаж передвижников.	
	48	Русское искусство рубежа XIX--XX в.	
	49	Художественные объединения начала XX века.	
	50	Русские художники 1-пол. XX века.	

1. Культура первобытной эпохи. (40 тыс. до н. э. – 4 тыс. до н. э.)

Самый древний период – палеолит (40 тыс. до н. э. -12 тыс. до н. э.) связан с возникновением искусства. Среднекаменный век – мезолит (12 тыс. до н. э. - 7 тыс. до н. э.).

Новокаменный век – неолит (7 тыс. до н. э.- 4 тыс. до н. э.) - керамика, обработка металла.

В основном преобладала *материальная культура:* производство орудий труда, создание жилища.

Первая архитектура: Менгир – отдельный каменный столб, (высота 21 метр, вес около 300 тонн). Во Франции найдена целая аллея из 2683 менгиров. Дольмен– сооружение в виде стола, столбы и «крыша». Кромлех– культовое сооружение, камни расположены в виде круга. Алтарь Солнца в Стоунхендже, в Англии.

Первые произведения изобразительного искусства: *скульптура* – «палеолитические Венеры»- женские статуэтки из камня и кости с утрированными формами тела, схематизированными головами, связанные с культом матери-прародительницы. *Живопись и* *графика* – изображения в цвете минеральными красками, силуэты, выполненные углём. Пещеры Альтамира (Испания), Фон де Гом (Франция) – мамонты, дикие лошади, олени, выполнены красками, секрет производства которых не найден.

Первые образцы *декоративно-прикладного искусства:* из природных материалов – камня, кости, глины, дерева и из первого искусственного материала – огнеупорной глины, стрелы, луки, посуда. Появился первый орнамент, выдавленный специальным штампом из кости или камня в виде гребёнки, оттиск такого штампа называют гребенчатым.

Постепенно зарождалось *музыкальное искусство* - интонационная попевка, имитация звуков природы, древнейшие музыкальные инструменты из костей мамонта.

Зарождением *театра* можно назвать пантомиму, танцы, пластические действия под ритмичные звуки.

Наиболее древние формы *религии:* анимизм - наделение природных явлений человеческими качествами, одушевление; магия – символические действия и ритуалы с заклинаниями; фетишизм – вера в сверхъестественные свойства вещей; тотемизм – вера в связь между человеком и животным или растением.

2. Культура Древнего Египта. (4 тыс. до н. э. – рубеж нашей эры).

Изучение Египта начинается с 19 века. В 1822 году французский учёный Франсуа Шампольон расшифровал египетские иероглифы, что позволило прочесть надписи на пирамидах, храмах и папирусах. Основные литературные памятники: «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов», «Книга мёртвых» - ритуальные тексты с заклинаниями, изречениями; «Рассказ Синухета» - автобиографическая повесть, в которой речь идёт от первого лица.

Важнейшая черта египетской культуры – протест против смерти. Отсюда - бальзамирование - искусство изготовление мумии, забота о теле умершего, который переходит в другой мир. С этим же связано построение огромных гробниц, которые должны вмещать всё, что «погребалось» в месте с мумией в саркофаге. Все захоронения – на западном берегу Нила в Некрополе – городе мёртвых.

Архитектура. Мастаба – самая ранняя форма погребальных сооружений. Мастаба, поставленные друг на друга – ступенчатая пирамида. Самая грандиозная – пирамида Джосера, 28 век до н. э. высота – 60 метров, 10 мастаба.

Пирамида Хеопса, 20 век до н. э., 147 метров, длина одной стороны 236 метров.

Скальные храмы – вырубленные в скале, храм царицы Хатшепсут В Дейр - эль Бахри.

Долинный храм – архитектурный комплекс из нескольких элементов, построенных один за другим по одной оси: аллея сфинксов, огромный вход – два трапецевидных пилона, обелиск, открытый двор, гипостильный (колонный) зал, молельня. Основное средство архитектурной выразительности – колонна. Два типа колонн, которые различались капителями: лотосовидные и папирусовидные.

Храмы в Карнаке (270 колонн) и в Луксоре(151 колонна).

Скульптура. Основная черта – подчинение канону - строму правилу:

* Стоящая статуя – левая нога вперёд, руки прижаты к телу.
* Сидящая – руки на коленях, напряжены.
* Взгляд устремлён вперёд.
* Эмоции отсутствуют.
* Полихромные фигуры: мужское тело кирпичного цвета, женское – жёлтого, волосы – чёрного, одежды – белого цвета, глаза подведены, на груди – яркое ожерелье.
* Рельеф – голова и ноги – в профиль, глаз и плечи – анфас (распластывание фигуры на плоскости).
* Разномасштабность – фараон крупнее всех остальных.

Плита Нармера, «Сельский староста», Рахотеп и его жена Нофрет, писец Каи, Большой Сфинкс, Зодчий Хесира, рельеф «Плакальщики»,

Росписи: украшали стены гробниц, храмов, колонны, саркофаги. Основные темы: бытовые сцены, охота, животные и птицы, пиры, музыканты. Канон в росписях:

* Построчное размещение сюжетных сцен.
* Основная композиция – мотив шествия, где фигуры движутся одна за другой, через одинаковые интервалы, с повторяющимися жестами.
* Распластывание фигуры на плоскости.
* Изображение предметов с различных точек зрения с помощью вертикального расположения: то, что дальше, располагается выше.
* Единство изображений и иероглифических надписей.

Росписи из гробниц в Фивах и Бени- Хасан.

Египетские божества: Амон Ра – бог солнца, Осирис и Исида – боги плодородия, Гор – бог света, Анубис – покровитель умерших, Сет – бог тьмы. В 15 веке до н. э. фараон Аменхотеп IV провёл религиозные реформы, пытаясь утвердить культ одного бога – Атона. Это была первая в истории человечества попытка установить единобожие. Столицей государства он сделал город Ахетатон (Амарна) и сам принял имя Эхнатон. Он пытался сломить могущество жрецов, отменил культы всех других богов, закрыл храмы, имущество конфисковал, отменил некоторые каноны в изобразительном искусстве. Его реформы поддержал лишь Тутанхамон, женившийся на одной из его дочерей.

Культурные памятники Амарнского периода: Рельеф «Семья Эхнатона», Голова царицы Нефертии скульптора Тутмеса, Вещи из гробницы Тутанхамона: Золотая маска Тутанхамона, Золотой трон со сценой «Фараон с царицей в саду».

ДПИ: пояса, браслеты, кольца, ожерелья, пекторали, инкрустированные бирюзой, обсидианом, сердоликом, лазуритом, подвески со скарабеями, золотые и серебряные головные уборы фараонов со священным уреем, туалетные ложечки из эбенового дерева и слоновой кости, зеркала, сосуды.

Музыка: одноголосная, сочеталась на унисоне вокальных и инструментальных тембров (арфа, флейта, набл – струнный инструмент с длинным грифом), поддерживалась ударными инструментами. В области тональной системы – пентатоника; также существовало первое дирижирование – хейрономия.

Наука добилась больших успехов. Особенно развивались:

* астрономия (созвездия находятся на небе и днём, только невидимы при солнечном свете),
* медицина (лечились «утробные» болезни, была установлена роль мозга в организме),
* математика (вычислена поверхность шара, изобретены первые водяные часы и маленькие нашейные солнечные часики).

Александрия. В 6 веке до н. э. Египет был завоёван персами, а в 3 веке до н. э. – Александром Македонским, в честь которого архитектор Дейнократ построил великолепный город с гаванью, прямыми улицами, театром, библиотекой, парками, банями. В городе был построен знаменитый Александрийский маяк высотой более 100 метров, одно из семи «чудес света».

Культура и искусство Древнего мира и Средневековья.

3. Месопотамия (Двуречье). Расположено между реками Тигр и Евфрат.Шумеро-Аккадская культура - древнейшая культура в Двуречье. Глиняные таблички. Глиптика - искусство резьбы по драгоценным камням. Первая письменность – клинопись. Мелкая пластика – адорант. Любовь к сочным красочным сочетаниям. «Урский штандарт».

Зиккурат - представляет собой [башню](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F) из поставленных друг на друга усечённых [пирамид](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)) от 3 у [шумеров](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80), до 7 у вавилонян, не имевших [интерьера](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80) (исключение – верхний объём в котором находилось святилище.

 Террасы зиккурата, окрашенные в разные цвета, соединялись лестницами или пандусами, стены членились прямоугольными нишами. Внутри стен, поддерживающих платформы находилось множество комнат, где жили священники и работники храма. Рядом со ступенчатой башней-зиккуратом обычно находился [храм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC), который являлся не молитвенным сооружением как таковым, а жилищем бога. [Шумеры](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80), а вслед за ними и ассирийцы с вавилонянами, поклонялись своим богам на вершинах гор и, сохранив эту традицию после переселения в низменное Двуречье, возводили горы-насыпи, соединявшие небо и землю.

Материалом для постройки зиккуратов служил [кирпич](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87)-сырец, дополнительно укреплённый слоями тростника, снаружи облицовывались обожжённым кирпичом. Шумеры строили их трёхступенчатыми в честь верховной троицы своего [пантеона](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD) — бога воздуха Энлиля, бога вод Энки и бога неба Ану. Вавилонские зиккураты были уже семиступенчатыми и окрашивались в символические цвета планет.

Обсидиановый столб – свод законов царя Хаммурапи.

Дворец Саргона II в Дур - Шаррукине. Портальная скульптура – шеду - изваяния грозных и высокомерных крылатых быков с надменными человеческими глазами, стоящих на страже у ворот гигантского дворца, имели магическую охранительную функцию. Пять ног крылатого чудовища создавали иллюзию движения, позволяя видеть его неподвижным анфас или идущим в профиль в зависимости от положения зрителя. До сих пор это существо поражает воображение остроумным композиционным решением. Каменные чудовища из дворца Саргона II (весом в 21 тонну каждое) хранятся сейчас в Париже, в Лувре., [Британском музее](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9) в Лондоне, Национальном музее [Ирака](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0) в Багдаде, [Метрополитен-музее](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9) в Нью-Йорке, и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Ворота богини Иштар - представляют собой громадную полукруглую арку, ограниченную по сторонам гигантскими стенами и выходящую на так называемую [Дорогу Процессий](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1), вдоль которой тянулись стены. Ворота сооружены из кирпича, покрытого ярко-голубой, жёлтой, белой и чёрной [глазурью](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C). Стены ворот и Дороги Процессий покрыты [барельефами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84) необычайной красоты, изображающими животных в позах, очень близких к естественным. Стены дорожки украшают около 120 барельефов [львов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2). Стены ворот покрыты перемежающимися рядами изображений [быков](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%B8) и сиррушей или грифонов (имеет рогатую змеиную голову и чешуйчатое тело змеи, львиные передние и орлиные задние ноги). Всего на воротах около 575 изображений животных. Крыша и двери ворот были изготовлены из [кедра](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80). Через ворота Иштар по Дороге Процессий в день празднования Нового года проносились статуи богов.

Вавилон и Ассирия. Легенда о Вавилонской башне – (зиккурат Этеменанки) - [библейское](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F) предание - после [Всемирного потопа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. Затем люди решили построить город названный Вавилоном и башню высотой до небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было прервано Богом, который создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле. Таким образом, история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа.

4. Индия. Мохенджо-Даро и Хараппа – древнейшие цивилизации. Индуизм. Тексты: [Веды](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B), «[Рамаяна](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0)», «[Махабхарата](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0)». Практики и верования: [Дхарма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0) — [морально](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)-[нравственный](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) долг, [этические](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) обязательства; Сансара— круговорот рождения и смерти, [вера](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0) в [перевоплощение души](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) после смерти в тела животных, людей, [богов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC)); [Карма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0) — вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными при жизни поступками и их последствиями; [Йога](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0) в различных её направлениях.

Сидхартха Гаутама - основатель буддизма (V век до нашей эры), «четыре зрелища» Будды. Архитектура (ступа - [архитектурно](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)-скульптурное монолитное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания: чайтья –скальный храм),

5. Китай. Искусство каллиграфии поэтично называется «Музыкой для глаз». Общее количество иероглифов – более 80.000

Философские учения: конфуцианство (Конфуций сформулировал золотое правило [этики](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0): «Не делай человеку того, чего не желаешь себе»;

даосизм (Дао — это невидимый вездесущий закон природы, путь, по которому идет человек и человечество, оно вечно и безымянно, пусто и неисчерпаемо. Из него все вышло и в него все возвратится. В даосизме взаимодействуют два противоположных начала — [инь и ян](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD" \o "Инь и ян), которые перетекают одно в другое и не могут существовать друг без друга).

Храмы-пагоды- многоярусные башни. Особенности живописи: жанры и стили. «Великий шёлковый путь» - соединил два мира – Запад и Восток.

Великая китайская стена (8.851 километр и 800 метров.). «Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди – более 8.000 глиняных фигур в натуральную величину, с индивидуальной характеристикой

6. Япония. Японский сад. Сад 15 камней в Рёандзи. (Представляет собой небольшую по размерам прямоугольную площадку (с востока на запад — 30 м, с юга на север — 10 м), засыпанную белым [гравием](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9). На площадке расположено 15 черных необработанных камней, они организованы в пять групп. Вокруг каждой группы, как обрамление, посажен зеленый [мох](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85). [Гравий](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9) «расчесан» [граблями](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8) на тонкие бороздки. С трех сторон сад огорожен невысоким глинобитным [забором](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80).

С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту [композицию](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F), пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями).

Японский дом. Мелкая пластика - нэцкэ. Икебана – искусство расстановки цветов. Югэн - прелесть недосказанности, — это та красота, которая скромно лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вовсе не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя (из книги В. Овчинникова «Ветка сакуры»). Поэзия – танка, хокку (хайку). Гравюра – Утамаро (портреты актёров театра Кабуки), Хокусай («36 видов Фудзи).

7. Античная культура

Античность (древний). Древняя Греция, (этапы ее развития: крито-микенская, архаика, классика, эллинизм), Древний Рим.

Античная мифология - мифы о Геракле, об Аргонавтах, Тезей, Персей, Орфей.

Греческие	**Римские**	
Зевс	Юпитер	Бог-Громовержец. Верховный Бог
Гера, жена Зевса	Юнона	Хранительница домашнего очага
Посейдон	Нептун	Бог морей
Аид	Плутон	Бог подземного царства
Персефона, жена Аида	Прозерпина, жена Нептуна	Богиня подземного цартсва
Деметра	Церера	Богиня плодородия и земледелия
Афина	Минерва	Богиня мудрости
Арес	Марс	Бог войны
Афродита	Венера	Богиня любви и красоты
Аполлон	Феб	Бог Света и покровитель искусств
Артемида	Диана	Богиня охоты
Гефест	Вулкан	Бог огня, кузнец
Гермес	Меркурий	Бог торговли
Дионис	Бахус	Бог виноделия и веселья
Эрот	Амур	Бог любви
Ника	Виктория	Богиня Победы

Крит и Микены – ранние центры античной культуры. Кносский дворец.

Структура древнегреческого ордера (дорический, ионический, коринфский).

Художественный комплекс афинского Акрополя (Пропилеи, храм Ники

Аптерос, Пинакотека, Парфенон, Эрехтейон). Воплощение идеала гармонии и пропорций в греческой скульптуре. «Куросы» и «коры». Крупнейшие скульпторы Древней Греции (Мирон – «Дискобол», Фидий – «Афина», Поликлет – «Дорифор», Пракситель и др.). Философы Древней Греции (Милетская школа, Пифагор, софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Литературные жанры. Гомеровский эпос. Комедия (Аристофан), трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Связь литературных жанров и мифологии. Древнегреческий театр. Истоки театральных зрелищ - культ Диониса. Организация театральных праздников.

8. Эллинизм. Отражение драматизма эпохи в искусстве. Рост новых городов. Влияние греческой культуры на восточные цивилизации. Темы боли, смерти: «Лаокоон», «Умирающий галл», Рельефы Пергамского алтаря. Темы женской красоты: «Ника Самофракийская», «Афродита Милосская». Гипподамова система.

9. Древний Рим. Завоевание Греции. Особенность римского пантеона богов. Акведуки, мосты, инсулы, форумы, термы, Колизей, Пантеон, Арка Тита, колонна Траяна. Реализм римской скульптуры. Развлечения римлян (театральные зрелища, гладиаторские бои, застолья, бани). Падение Римской империи.

10. Византия. Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Вет­хий Завет. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Раннехристианская культура. Типы храмов (базилика, крестово-купольный тип храма). Храм - земная модель небесной церкви. Собор св. Софии. Мозаики, фрески, иконопись. Книжная миниатюра.

11. Мусульманские (Арабские) страны. Влияние ислама на культуру Востока. Возникновение Арабского халифата. Роль арабской культуры в сохранении и передаче античных традиций. Особенности «скрытой» архитектуры. Типы мусульманских построек. Орнамент. Каллиграфия. Книжная миниатюра. Поэзия. Нравственные зако­ны ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухам­мед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Обра­зы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.

12. Средневековая Западная Европа. дороманская культура (IV – VIII в.)

романская культура (IX –XI в.)

Готика (XII-XIII в.)

Дороманское искусство. В 395 году племена варваров вторглись на территории Римской империи и безжалостно уничтожили всю античную культуру, так как не понимали её. Это время называется Великим переселением народов, когда восточные племена устремились на западные территории.

Римская Империя распалась на 2 части:

Западная Племена варваров – гунны, вандалы, франки, бургунды, галлы, готы, Ост-готы, Вест-готы, англосаксы, кельты, лангобарды.	Восточная Греческие земли, отдельные города Римской империи (Равенна) полуостров Малая Азия – Византия со столицей Константинополь.
Религия - католическое христианство, во главе - Папа Римский и инквизиция. В будущем распространится на все страны Запада и Америки.	Религия - православное христианство, во главе - Патриарх. В будущем распространится в России.

Начались войны. В Европе экономический и политический застой. Рим находился в развалинах. Единственный вид искусства, которым занимались варвары – художественное ремесло и орнамент. В VIII в. Карл Великий объединяет племена в Священную Римскую Империю. Начинают возрождаться архитектура (капелла в Ахене), скульптура, книжная миниатюра. Это время принято называть Каролингское «возрождение». **13. Романский стиль.** Монастыри как очаги средневековой культуры, религиозной жизни, интеллектуальности, ремесел, искусства, производства и образцового хозяйства. Эпоха рыцарства. Основные черты рыцаря, отношение к женщине. Рыцарский роман (о короле Артуре). Крестовые походы. Распад империи Карла Великого, появление первых государств Европе Италии, Франции, Англии, Германии. В XI в. в Италии открывается Болонский университет - Первый в Европе. Романские храмы и замки феодалов строились как крепости. **14. Готика.** Сущность конструкции, устремленность ввысь, удлинённые пропорции скульптуры, аркбутаны и контрфорсы, нервюрные своды, витражи, окно-роза. Собор Парижской Богоматери, Расширение библейской тематики в искусстве: возникновение образа Христа как страдающего мученика. Поэзия вагантов и творчество трубадуров и миннезингеров. Развитие театра.

15. Культура эпохи Возрождения. XIV – XVI века.

«Открытие личности» культурной эпохой Возрождения - «человек есть мера всех вещей». Возрождение античных традиций.

В XIV – XV веках в Западной Европе продолжается значительное развитие городов. Наиболее бурно этот процесс протекал в Италии, особенно в её северных районах, где были крупнейшие торговые и промышленные города-республики: Генуя, Венеция, Флоренция, Милан.

С изменением экономической и социально-политической сторон жизни связано и возникновение новой европейской культуры, которая называется Возрождением и тесно связана с гуманизмом. Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее высшей ценностью человека, его права на счастье и гармоничное развитие.

В начале XV века Рим наполняется гуманистами. Они составляют папские послания и грамоты, собирают и изучают древности, занимаются археологией. Каковы же основные компоненты новой политической культуры, созданной гуманистами? В области теории – это изучение о справедливом государственном устройстве: требования соблюдения законности, справедливости, свободы, благотворительности, великодушия.

Педагогика гуманистов.

«Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным; не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам себе сделался творцом и сам выковал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть до стадного животного, но также и возможность подняться до степени существа богоподобного – исключительно благодаря своей внутренней воле…» - говорит Бог Адаму в трактате Пико дела Мирандолы «О достоинстве человека».

Гуманисты неоднократно подчёркивали связь образования с жизнью; своей целью они ставили формирование человека, способного счастливо прожить среди людей в обществе. В первую очередь они стремились воспитать в ребёнке социально значимые качества, закладывая основы будущей личности.

Главным средством воспитания у гуманистов было образование, оно ценилось очень высоко, так как его понимали как единственно прочное и надёжное достояние. По сравнению с ним всё прочее: богатство, власть, могущество представлялись неустойчивыми и недостойными жизненных стремлений.

Глубокая образованность – главное требование к новой личности; также проповедуется энциклопедическая образованность. На знания и образование гуманисты возлагают решение общественных задач; благодаря знанию обеспечиваются контакты и взаимопонимание.

В системе моральных ценностей гуманизма – нравственное достоинство человека приобретает особое значение. Гуманисты ценят людей не за их богатства или родовитость, а за благородство души, за образованность. В детях поощряется склонность к деятельности и отрицательное отношение к праздности.

Для социального общения важны такие черты личности, как добродетельное отношение к людям; не испытывать ни ненависти, ни презрения; умение забывать обиду, не быть упрямым и мстительным, не насиловать волю другого.

Этим качествам соответствуют правила поведения: не дичиться людей, разговаривать без робости и страха; не быть мрачным и угрюмым, а приветливым, живым и весёлым. Главные социальные качества – мужество и самообладание, скромность и умеренность, физическая закалка.

Общий дух гуманистической педагогики исключал принуждение, утверждал добровольный характер образования. Отказ от телесных наказаний, оскорбляющих индивидуальность, свидетельствует о бережном отношении к личности ребёнка. В нём воспитывается чувство собственного достоинства, уважение себя. Внутреннему достоинству должны соответствовать и внешние проявления (жесты, речь, походка). Всё это должно стать личным приобретением – это подчёркивает активность личности.

Развитию личности соответствует и сам характер образовательного процесса: отказ от формального заучивания текстов, разумное, сознательное восприятие изучаемого материала.

О роли искусства в обществе.

Эпоха Возрождения в более широком понимании означает новый образ жизни и новое мировоззрение. Всё это приводит к изменениям и в художественном мировоззрении.

В эпоху Возрождения начинается процесс отделения художественных ценностей от религиозно-этических, и устанавливается новое отношение к искусству, как к особой области человеческой деятельности; также при этом выдвигается идея самостоятельности человеческого мира.

Параллельно возникает теория изобразительного искусства, как специальная область знания, неизвестная ни античности, ни средневековью.

В отличие от поэзии изобразительное искусство пользуется не словом – «творением» людей, а - цветом, линией, объёмом, то есть тем же, что и сама природа. В результате формируется представление о единстве так называемых «изящных искусств» - архитектуры, скульптуры, живописи, которые сближаются с литературой и музыкой.

В человеке всё благородно и достойно, а самое высшее – его душа, хотя и создана богом, но принадлежит самому человеку, который является «свободным и славным мастером» собственного образа.

Так рождается представление о человеке как о «земном боге», являющимся истинным творцом собственной сущности и всего, что создают его руки и интеллект. Наиболее полное воплощение эта идея находит в личности живописца. Именно он объединяет в своём творчестве то, что принадлежало разным сферам мироздания: небесное (форма) и земное (материя), человеческое (исполнение, мастерство) и божественное (замысел, талант).

В результате художник становится подлинной универсальной личностью. Ему доступно всё многообразие мира. Он один, подобно богу, может создавать из ничего – то есть превращать бесплотный замысел в реально осязаемые видимые тела. Он способен объединить в своей деятельности теорию и практику.

Поэзия.

Новый человек, который начал создавать новую историю, именно через поэзию с большей силой сказал о себе и своем времени, нашел в ней язык для своих чувств. Это такие поэты, как: Данте («Божественная комедия»), Петрарка (сонеты, «Земля и небо замерли во сне».)), Бокаччо, Тассо в Италии, Франсуа Вийон, Рабле во Франции, Шекспир в Англии. (Сонет - стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-[катрена](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD) (на 2 [рифмы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0)) и 2 трёхстишия-[терцета](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82): abba abba ccd eed (французский), abab abab cdc dcd (итал.), abab cdcd efef gg (шекспировский).

Важным и общим моментом для всей европейской поэзии эпохи Возрождения было то, что она оторвалась от певческого искусства и от музыкального аккомпанемента, без которого была немыслима народная лирика средневековья, а также искусство рыцарских поэтов – трубадуров, труверов, миннезингеров.

Поэзия стала отражать личные отношения человека с другими людьми, с обществом, с природой. Сборники итальянских поэтов XIV – XV веков еще называются по-старому: «Канцоньере», что значит «песенники». Но стихи в них уже печатаются для произнесения вслух или для прочтения про себя.

В стихах поэтов Возрождения отчаяние от потери возлюбленной или от потери идеала доходит до того, что теряется смысл жизни. Кроме любовной лирики, поэты писали стихи о путешествиях, приключениях, встречаем описание подвигов античных героев, рыцарей, народных героев. Много пейзажных зарисовок.

В человеке всё благородно и достойно, а самое высшее – его душа, хотя и создана богом, но принадлежит самому человеку, который является «свободным и славным мастером» собственного образа.

Так рождается представление о человеке как о «земном боге», являющимся истинным творцом собственной сущности и всего, что создают его руки и интеллект. Наиболее полное воплощение эта идея находит в личности живописца. Именно он объединяет в своём творчестве то, что принадлежало разным сферам мироздания: небесное (форма) и земное (материя), человеческое (исполнение, мастерство) и божественное (замысел, талант). В результате художник становится подлинной универсальной личностью. Ему доступно всё многообразие мира. Он один, подобно богу, может создавать из ничего – то есть превращать бесплотный замысел в реально осязаемые видимые тела. Он способен объединить в своей деятельности теорию и практику.

Живопись.

Эпоха Возрождения в более широком понимании означает новый образ жизни и новое мировоззрение, причём их характернейшей чертой было светское начало. Всё это приводит к существенным изменениям и в художественном мировоззрении.

Новый взгляд художников эпохи Возрождения ярко проявился в стремлении приблизиться к античным шедеврам, покоряющим своим благородством, одухотворенностью, светлыми, праздничными образами.

Изображение окружающей жизни становится более реалистическим. Возрождается интерес к мифологическим сюжетам, получают новую жизнь забытые формы и методы творчества, например, работа с натуры, искусство обогащается новыми видами, жанрами, выразительными средствами.

В живописи широкое распространение получают фреска, портрет, зарождается историческая и пейзажная живопись, развивается гравюра, станковая и монументальная скульптура. Самостоятельное значение приобретает рисунок.

По своей тематике искусство остаётся религиозным, но приобретает светский характер.

Сами художники ставят своей целью подражание природе, считая, что искусство даже выше природы. В художнике всё больше ценится техническое мастерство, профессиональная самостоятельность, учёность, острый художественный взгляд.

Если витраж, грандиозный готический собор были для человека Средневековья совершенно непохожими, отличными от всей его жизни, то в эпоху Возрождения искусство приближается к человеку. Икона или алтарная композиция, по сути, становятся портретом, а изображение священных событий – бытовой сценой или театральным зрелищем. Всё это сказывается на изменении средств художественной выразительности, среди которых основными стали линейная и воздушная перспектива, «сфумато» и реалистическая трактовка человеческого тела.

Италия, Флоренция: Джотто («Поцелуй Иуды»), Мазаччо («Чудо со статиром»), Донателло («Давид»), Бруннелески (Купол собора Санта Мария дель Фьоре), Боттичелли («Рождение Венеры», «Весна»), Леонардо да Винчи («Мадонна с цветком», «Мадонна Лита», фреска «Тайная вечеря», «Дама с горностаем». «Мона Лиза», «Автопортрет»), Микеланджело («Давид», «Пьета», Гробница Медичи, Росписи Сикстинской капеллы «Сотворение Адама»), Рафаэль («Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», «Мадонна в зелени», Автопортрет, п-т донны Велаты, фреска «Афинская школа»); Венеция: Джорджоне («Спящая Венера»), Тициан («Венера Урбинская», «Даная», «Св. Себастьян»), Леонардо да Винчи («Мона Лиза, Джоконда», «Тайная вечеря», Автопортрет, «Дама с горностаем»). **16.** **Северное Возрождение** - Нидерланды: Ян ван Эйк (Гентский алтарь, «Чета Арнольфини»), Босх («Сады наслаждений», «Воз сена», «Семь смертных грехов»), Брейгель («Времена года» - «Охотники на снегу», «Падение Икара», «Фламандские пословицы», «Детские игры», «Битва Масленицы и Поста», «Слепые»). Германия: Дюрер («Автопортрет 1500 года», «цикл гравюр «Апокалипсис», «Меланхолия»), Грюневальд («Раяпятие»), Кранах, Гольбейн «Пляски смерти», портреты). Отличие итальянского Возрождения от Северного.

17. Культура и искусство XVII века.

Стиль барокко возник в Италии и распространился во всех странах Европы.

Баро́кко ([итал.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA" \o "Итальянский язык) — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», [порт.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) — «жемчужина неправильной формы». Этот стиль проявился во всех видах искусств. Барокко свойственны динамика и контрастность стиля, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств, влечение к необычному, удивительному, поразительному.

Архитектуре барокко свойственны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко — атланты, кариатиды, маскароны.

Основные признаки барокко:

Тяготение к бегству от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры.

Манерная, вычурная декоративность, носящая причудливый, поверхностно-орнаментальный характер.

Преобладающие и модные цвета	Сочетание контрастных цветов, богатые цветовые палитры (от изумрудного до бордо). Популярное сочетание — белый с золотом
Линии стиля барокко	Интересный выпукло-вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружности, прямоугольника, овала; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение. Общая симметрия
Форма	Куполообразные, сводчатые и прямоугольные; башни, балконы, эркеры
Характерные элементы барочного интерьера	Движение — стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптуры, лепнина, роспись, позолота, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления, большое количество зеркал в проёмах окон, подсвечники и канделябры.
Конструкции барокко	Напряженные, контрастные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые
Окна	Прямоугольные, полуциркульные; с растительным декором по периметру
Двери стиля барокко	Арочные проемы с колоннами; растительный декор -лепнина

Для барокко характерны усложненность планов, пышность интерьеров с неожиданными пространственными и световыми эффектами, обилие кривых, пластично изгибающихся линий и поверхностей; ясности классических форм противопоставляется изощренность в формообразовании. В архитектуре широко используются живопись, скульптура, окрашенные поверхности стен.

Барокко в интерьере.

Для стиля барокко характерна показная, порой даже утрированная роскошь, хотя этот стиль сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия.

Роспись в интерьерах стиля барокко является одной из основных, необходимых доминант. Потолок, украшенный яркими богатыми фресками, стены из расписанного мрамора и позолота — частые приемы украшения интерьера в стиле барокко. В барочном интерьере часто используются контрастные цвета: например мраморный пол в стиле шахматной доски где черные и белые плиты чередуются в шахматном порядке. Применение золота и позолоты в интерьере повсеместно. Каждый уголок интерьера должен быть богато декорирован.

Мебель стала настоящим предметом искусства, ее вычурность и богатство, казалось, предназначалась лишь для украшения интерьера, и не носили утилитарного характера. Стулья, диваны и кресла обиты дорогой, богато окрашенной тканью, гобеленами. Кровати огромны, с балдахинами и струящимися вниз покрывалами. Шкафы также больших размеров, декорированные и инкрустированные. Зеркала украшены скульптурами и лепниной с растительным узором, часто позолоченные.

В качестве материала для мебели часто использовали южный орех и цейлонское черное дерево.

Стиль барокко очень помпезен и не подойдет для небольших интерьеров, так как массивная мебель, богатый декор, яркие цвета росписей занимают много места и привлекают много внимания. Это дворцовый стиль поэтому он требует помещений с высокими потолками и большим метражом комнат.

Художественные жанры эпохи: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр. **Италия.** Бернини (Собор Св. Петра в Риме, «Фонтан четырёх рек», «Экстаз Св. Терезы», «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна»). Караваджо «Лютнист» **Испания** Веласкес («Завтрак», «Сдача Бреды», «Венера перед зеркалом», «Менины», «Пряхи», портреты инфанты Маргариты, п-т папы Иннокентия X». **Фландрия.** Рубенс (автопортрет с Изебеллой Брандт - «Жимолостная беседка», «Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», «Похищение дочерей Левкиппа», автопортрет, портрет камеристки инфанты Изабеллы, портреты Елены Фоурмен. **Голландия.** Хальс (групповые портреты, «Цыганка». Рембрандт (автопортрет с Саскией на коленях, «Флора», «Даная», «Ночной дозор», автопортреты, портреты, «Возвращение блудного сына»). «Малые голландцы» (Вермеер Дельфтский «Служанка с кувшином молока», «Женщина с письмом», «Улочка», Терборх «Бокал лимонада», Питер Клаас «завтраки», Стен «Гуляки», Хоох «Хозяйка и служанка»).

18. Классицизм - (от лат . - образцовый), стиль и направление в литературе и искусстве 17 - нач. 19 вв., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизм сложился в 17 в. во Франции. В 18 в. классицизм был связан с Просвещением; основываясь на идеях философского рационализма, на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, стремился к выражению большого общественного содержания, возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. Соответственно возвышенным этическим идеям, воспитательной программе искусства эстетика классицизма устанавливала иерархию жанров - "высоких" (трагедия, эпопея, ода, история, мифология, религиозная картина и т. д.) и "низких" (комедия, сатира, басня, жанровая картина и т. д.).

Черты классицизма в литературе и в живописи:

Культ разума.

Социальная проблематика: воспитание патриотизма, гражданственность, идеи просвещения.

Строгие требования к языку художественных произведений.

Триединство в драматургии – места, времени, действия.

Деление героев на положительных и отрицательных.

Строгое соблюдение норм

Рассудок, здравый смысл, исключение фантазии

Чёткость, выстроенность композиции

Торжество идей, долга над чувственными стремлениями человека

Вечные, незыблемые принципы, общие правила творчества

Воплощение в произведении идеала героя и защитника

Основные признаки классицизма в архитектуре:

Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности.

Для классицизма свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки.

Преобладающие и модные цвета	Белый, насыщенные цвета; зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно-голубой
Линии стиля классицизм	Строгие повторяющиеся вертикальные и горизонтальные линии; барельеф в круглом медальоне, плавный обобщенный рисунок, симметрия
Форма	Четкость и геометризм форм, статуи на крыше, ротонда, для стиля ампир — выразительные помпезные монументальные формы
Характерные элементы интерьера классицизма	Сдержанный декор, круглые и ребристые колонны, пилястры, статуи, античный орнамент, кессонный свод, для стиля ампир военный декор (эмблемы), символы власти
Конструкции	Массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные, арочные
Окна классицизма	Прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением
Двери стиля классицизм	Прямоугольные, филенчатые; с массивным двускатным порталом на круглых и ребристых колоннах; возможно украшенные львами, сфинксами и статуями

Формирование стиля классицизм в живописи - обращение к эстетическим идеалам и формам античности. Никола Пуссен («Танкред и Эрминия», «Царство Флоры», «Автопортрет»). Классицистический пейзаж Клода Лоррена.

19. Культура и искусство XVIII века.

Франция. «Стиль Людовика XV» **рококо.** Эпоха Просвещения.

Стиль рококо зародился в XVIII в. Во Франции. Этот стиль стал самым модным и распространенным в искусстве; он подчинил все нормы и формы жизни французской аристократии. Основой рококо является гедонизм ([этическое](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) учение, согласно которому [удовольствие](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5), является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни). Рококо причудливо соединяет в себе гедонизм, эротику, пренебрежение ко всему разумному, и главное — претворяется в необыкновенно утонченную художественную культуру. Стиль рококо служил обществу, отгороженному от политических коллизий эпохи, чуждому шумной «суете» социальной жизни, этот стиль был доступен немногим. Блестяще сформулировал настроения того времени знаменитый французский поэт Парни:

Давайте пить и веселиться, Давайте жизнию играть.
Пусть чернь слепая суетится, Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость Потонет в неге и вине,
Пусть изменяющая радость Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отымем Все, что отымется у ней.

Так восторжествовал крохотный эгоистический мирок человека, попирающего идеи долга и государства.

Несомненно, появление этого болезненно-хрупкого галантного искусства связано с духовным кризисом абсолютистской власти во Франции, утопавшей в пороках и беспечной отрешенности от наскучившей реальности.

Лучшие умы столетия –философы - Вольтер, Жан-Жак Руссо бросали упреки в безнравственности, испорченности, порицали аристократических бездельников, писали об эгоизме и вседозволенности.

Но была и другая сторона этой культуры. Не в силах найти положительные идеалы, она разрывала все привычные рамки и проповедовала независимость воображения. Потому жизнь, ее эстетика становились своеобразной игрой, театром, но игрой изощренной, полной блистательного остроумия.

Особенно наглядно новые вкусы демонстрировало **прикладное искусство и интерьеры**. Главным элементом орнамента стиля рококо становится рокайль, напоминающий форму завитка раковины.

Интерьеры и архитектура того времени также обрели новые черты. Мастера рококо, отдавая должное в первую очередь декору интерьеров, одновременно придавали им и более интимный, камерный характер.

В живописи, скульптуре и графике преобладают салонно-эротические, мифологические и пасторальные (пастушеские) сюжеты. Для этого стиля характерна камерность и утонченная декоративность художественных решений. Живопись рококо – станковые картины, панно, росписи – отличается дробностью и ассиметричностью композиции.

ДПИ. Изящные костюмы аристократов, мебель с инкрустацией, посуда, фарфор, просто бытовые безделицы не только обретали причудливые формы, но и сами превращались в украшение будуара. Хрустальные люстры дополняли впечатление праздника. Тогда появились и новые виды мебели с гнутыми ножками: канапе и шезлонг. Расточительная роскошь, феерическое разнообразие мотивов, тяга к экзотике — все должно было уводить от материального, обыденного, ограниченного реального мира.

Все, что окружало человека, при этом окрашивалось беспечным настроением, обретало легкие, светлые, игривые тона. Камины, бронза, фарфор, статуэтки, платья создавались с помощью игры сложных изогнутых линий и бесконечного орнамента: всё служило для услады глаз. Так рождался культ изящной детали, любование малой формой. Кроме того, все предметы изумляли необычайно высоким мастерством исполнения.

Нужно заметить, что **интерьеры** представляют совсем иное зрелище, чем в период барокко. На смену более темным цветам и пышной, тяжелой позолоте барокко приходят светлые тона — нежно-розовые, голубые, зеленые, с большим количеством белых деталей. К тому же архитекторы дворцов так наполнили все пространство декором, покрыв сплошным ковром лепных украшений стены и часть потолка, что кажется, будто стены находятся в каком-то непрерывном, беспокойном движении.

Шаловливые Амуры, пленительная и нежная «Речная нимфа», купальщицы, серии детских фигурок, пастушки и пастушки - такие грациозные, прелестные, услаждающие глаз безделушки во множестве заполняли интерьеры домов французских аристократов. Все они ориентировались на потребности частного человека, эстетизацию его быта и создание особой интимной атмосферы будуара.

Здесь же большие зеркала, создающие игру призрачных отражений, живописные панно в позолоченных рамах сложного рисунка. Неудержимая игра фантазии в отделке интерьеров рококо поражает. Таково изысканное убранство Малого Трианона, выстроенного в Версале Жаком Габриелем в 1769 г. и рождающего иллюзию беспечного рафинированного мирка. Как правило, такие дворцы были окружены живописными парками, где можно было побродить, наслаждаясь свежестью затейливых фонтанов, ароматом благоухающих цветов и пением «райских» птиц. Кажется, здесь все предназначалось для блаженства и услады души.

Предвестником этого направления в искусстве, был художник Антуан **Ватто** («Затруднительное предложение», Лавка Жерсена». «Жиль», «Капризница»)**.** Тема его произведений - это так называемые галантные празднества - аристократическое общество в парке, музицирующие, танцующие. Живопись, в которой как будто нет ни действия, ни сюжета, - сцены беспечной жизни, переданные с утонченной грацией. Колорит Ватто - одно из сильнейших качеств его дарования - построен на тонких нюансах серых, коричневых, бледно-сиреневых, желто-розовых тонов.

В картинах Ватто никогда нет чистого тона. Как в цвете даны все тончайшие оттенки любовного чувства. Но все это не любовь, а игра в любовь, театр. Театральность характерна для всего искусства XVШ в., и для Ватто особенно. Ватто вообще очень близко знал актерский быт и не раз писал актеров итальянской и французской комедии.

Подлинным представителем французского рококо стал **Франсуа Буше.** Он всё умел делать сам: панно для отелей, эскизы костюмов, росписи веера и кареты. И все это - галантные празднества, пастушеские идиллии, мифологические, жанровые, всё выражает откровенно-чувственное наслаждение жизнью. Типичные сюжеты - "Триумф Венеры" или "Туалет Венеры", "Купанье Дианы и т.д.

Фрагонар – ещё один художник утончённо-чувственной эпохи рококо. Лёгкость, экспромт, игривость и фривольность – в его творчестве варьируются все галантно-эротические мотивы XVIII столетия: амур похищает у молодой девушки рубашку, другая девушка спит в окружении лукавых амуров. Самая известная его картина «Счастливые возможности качелей» возникла по прихоти заказчика, захотевшего, чтобы его возлюбленная была изображена на качелях, и из-под пенного кружева многочисленных юбок зрителю были видны её ножки.

Рококо — это не только произведения искусства. Это стиль жизни: эпоха напудренных париков знатных дам и галантных, но дерзких кавалеров, прихотливые манеры, наконец, образ мыслей высших слоев французского общества. Жизнь этого времени превращалась в утонченный маскарад, в «сады любви», о которых граф де Сегюр писал: «Без сожаления о прошедшем, без опасения за будущее мы весело шли по цветущему лугу, под которым скрывалась пропасть...»

Появляются частные коллекции, салоны. На долгие десятилетия Франция превращается в центр художественной жизни Западной Европы, в законодательницу всех художественных нововведений.

Живописец быта, реалистический художник Жан-Батист Шарден («натюрморт с атрибутами искусств». «Прачка»). **Италия.** «Ведута» Каналетто и Гварди. **Англия** XVII-XVIII веков. Хогарт, его «Анализ красоты». Портреты Рейнольдса и Гейнсборо.

Основные черты рококо:

Обилие изысканных украшений

Мелкие рафинированные детали

Пасторальные мотивы

Меланхолические элегии, чувство зыбкого, мечтательного состояния

Откровенно-чувственное наслаждение жизнью

Типы изящной мебели, отвечающей всем обиходным надобностям и капризам

Цветочные гирлянды, фигурки амуров, ажурные орнаменты -игривые, иногда насмешливые, дразнящие — они служили для услады глаз.

Атмосфера придворных интриг, любовных похождений, балетно-маскарадных празднеств

Легкомыслие, жажда наслаждений, развлечений, роскоши

Криволинейность и изломанность линий, хрупкая декоративность

Стенные панно, плафонные розетки, рамы многочисленных зеркал оформлялись мелким орнаментом, напоминающим раковины, морские волны и камни

Камерные формы, отсутствие ярких противопоставлений и драматических эффектов

Формы дробные, ажурные, орнамент сложный, построенный на изогнутых линиях, краски живописных панно или станковых картин прозрачные, светлые.

Культура и искусство рубежа XVIII- XIX веков (1 половина).

20. Неоклассицизм. Просветительский классицизм в творчестве Ж.-Л. Давида («Клятва Горациев», Смерть Марата», «Мадам Рекамье». Поиски общественного идеала в античной истории. Энгр (портреты семьи Ривьер).

21. Ампир - «имперский стиль» — стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона(Шальгрен Триумфальная арка).

22. Романтизм. Человек и мир - главная тема творчества романтиков, стремившихся понять сложный внутренний мир человека. Романтики уделяли большое внимание описанию внутреннего мира своих героев, их душевных переживаний. Романтическое миросозерцание определилось интересом ко всему необычному, загадочному, таинственному, а зачастую и к мистическому или потустороннему.

Основные черты романтизма в литературе, живописи, музыке:

Неприятие современной им буржуазной, мещанской действительности, противопоставление прозе существующего мира мир идеального,

Герой-бунтарь, трагическая борьба, смятение бурных чувств.

Стремление глубже узнать тонкости человеческой души рождает темы трагедии сломленной судьбы, больной души, отчаяния.

Образы бурной природы.

Стремление изобразить внутреннюю работу мысли, самоуглубление, чувственную индивидуальность.

Неприятие жизни и действительности рождает мотив ухода, бегства от жизни, которое выражается в разных формах, в том числе в жанре путешествия, скитания, чаще всего на Восток.

Тема героической борьбы со стихией, отчаянное напряжение, порыв

Противопоставление дня, наполненного суетой, привело поэтов, музыкантов и живописцев к поэтизации ночи, ночной жанр становится любимым в творчестве – ноктюрн, ночная серенада.

Франция. Романтизм в творчестве Жерико («Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку», «Раненый кирасир», «Плот «Медузы»). Делакруа («Ладья Данте», «Свобода на баррикадах», «Резня на острове Хиос», «Смерть Сарданапала», «Алжирские женщины»). **Испания.** Анализ духовной сущности человека в картинах Ф.Гойи («Зонтик», «Герцогиня Альба», «Маха одетая», «Маха обнажённая», «Семья короля Карла IV», портрет Исабель, серии офортов: «Капричос» - причуды, «Десастрес» - ужасы войны, «Деспаратес» - безумства). **Германия**: Рунге (Шар цветов, «Утро»), Фридрих («Крест в горах», «Двое под парусом», «Девушка у окна»). **Бидермейер -** переводится как «простодушный, обывательский», является ответвлением [романтизма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC),. В нём отразились представления «[бюргерской](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80)» среды, формы этого стиля преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для этого стиля характерно тонкое, тщательное изображение [интерьера](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80), природы и бытовых деталей.

Прежде всего, этот стиль выразился в живописи. Основная черта этого стиля — идеализм. Поэтому в живописи преобладают бытовые сценки, а в других жанрах картины носят камерный характер. Живопись стремится найти черты идиллической привлекательности в мире маленького человека. Эта тенденция уходит корнями в особенности национального немецкого быта, в первую очередь бюргерства. **Англия.** Блейк.

23. Реализм - направление в литературе и живописи, ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в её типических чертах. Во всяком произведении - два необходимых элемента: объективный — воспроизведение явлений, данных помимо художника, и субъективный — нечто, вложенное в произведение художником от себя. Мастера английской реалистической пейзажной живописи: Констебл («Белая лошадь»), Тернер («Пожар Лондонского парламента», «Дождь, пар и скорость»). Франция: Барбизонская школа. Коро, Курбе, Милле. Барбизонцы выступали за реалистический пейзаж своей родины с обыденными мотивами с участием простых людей, занятых трудом. Значение барбизонцев заключается в создании реалистического пейзажа и подготовке появления импрессионизма. Характерным приемом барбизонской школы, предвосхитившим импрессионизм, было создание этюда на пленэре с последующим окончательным завершением работы в ателье.

Критический реализм - критическое отношение к изображаемой реальности. Политическая сатира Домье.

Культура и искусство XIX века (2 пол.)

24. Прерафаэлиты - направление в [английской поэзии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F) и [живописи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) во второй половине [XIX века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA), образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против [академических традиций](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC) и слепого подражания классическим образцам. Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего [Возрождения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), то есть художниками «до [Рафаэля](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C)».

25. Архитектура. Появление новых типов зданий, Прогресс строительной техники. Стекло и металл. Пакстон – Хрустальный дворец, Эйфель Башня.

26. Импрессионизм. Все художники до XIX века и первой половины XIX века, несмотря на принадлежность к различным школам, имели одну общую черту: они создавали свои картины в стенах мастерской, предпочитая нейтральное освещение и широко используя асфальтово-коричневый цвет. По этой причине картины нередко имели приглушённый колорит.

Вдруг в 60-е годы в Париже объявились молодые люди, которые таскали с собой на этюды довольно большие холсты и писали на них чистыми красками прямо из тюбика. Причём клали рядом, например, красный и зелёный или жёлтый и фиолетовый, называя эти пары дополнительными цветами. От этих контрастов, краски, положенные крупными раздельными мазками, казались нестерпимо яркими, а предметы, которые новые художники не стремились обводить линейным контуром, теряли точность очертаний и растворялись в окружающей среде. С целью усилить это растворение новые живописцы искали особые природные эффекты: они любили дымку, туман, дождь; любовались тем, как играют пятнышки света на фигурах людей в кружевной тени деревьев. Первое, что объединяло молодых художников, было желание писать под открытым небом. Причём писать не подготовительные этюды, как это ранее делали пейзажисты, а сами картины.

Они собирались в парижском кафе Гербуа, (это место, где не просто закусывали: это колыбель новой французской культуры), они были молоды, никому не известны; иногда по отдельности выставлялись в Салоне и отмечались критикой в лучшем случае сочувственно, а публика откровенно смеялась.

Эти художники объединились, восставая своим творчеством и совершенно новым методом против традиций и канонов классической живописи. В1874 году собранные вместе на первой групповой выставке, их произведения вызвали настоящий шок. Это была выставка независимых художников, независимых от академии, от официального искусства, от устаревших традиций, критики, мещанской публики. Вот имена этих новых художников: Клод Моне, Камилл Писсарро, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Берта Моризо. Клод Моне показал среди других полотен картину «Впечатление. Восход солнца». Впечатление – по-французски impression: отсюда и пошло название импрессионисты, то есть «впечатлисты». Это слово пустил в оборот журналист Луи Леруа, в шутку, но сами художники его приняли, так как оно действительно выражало суть их подхода к натуре.

Импрессионисты считали, что задача искусства – верно отражать впечатления от окружающего мира – живого и вечно меняющегося. Жизнь представляет собой череду неповторимых мгновений. Именно поэтому задача художника – отражать действительность в её непрестанной изменчивости. Предметы и существа нужно изображать не такими, какие они есть, а так, как они выглядят в данный момент. А выглядеть они могут различно из-за расстояния или угла зрения, из-за изменений воздушной среды, времени дня, освещения. Чтобы верно отразить свои впечатления, художник должен работать не в мастерской, а на природе, то есть на пленэре. А чтобы верно передать быстрые изменения в окружающем пейзаже, нужно писать быстро и закончить картину за несколько часов или даже минут, а не как в былые времена – за несколько недель или месяцев. Поскольку окружающая действительность предстаёт перед художником в новом освещении, постольку схваченное им мгновение – это документ минуты.

Основные темы работ импрессионистов:

* пейзаж, в котором сам предмет отступает на второй план, и главным героем картины становится изменчивый и непостоянный свет.
* городской пейзаж, где город привлекает художников во взаимодействии с общими природными процессами, нюансы атмосферы в центре внимания живописцев.
* портрет, где представлены натурщицы, барышни из предместьев, модистки, танцующие в маленьких кафе Монмартра, балерины, художники, жокеи, мелкие буржуа, посетители кафе. Образ современницы, обаятельной парижанки был центральным в творчестве Огюста Ренуара.
* бытовой жанр – публика в кафе, лодочники на лодочных станциях, компания в парке на пикнике, регаты, купания, прогулки – всё это мир без особых событий, а главные события происходят в природе. Колдовские эффекты водной поверхности: зыбь воды, её переливы, блеск отражения, рисунок облаков и колыхание листвы – вот истинная страсть импрессионистов. И только Эдгар Дега нашёл в бытовом жанре то, что могло пленить импрессионистов: реальность современного города он показывает, применяя приёмы будущего кинематографа – кадрирование, показ фрагментов, наезд камеры, неожиданные ракурсы.

Между глазом художника, читающим цвет и холстом, принимающим на себе эквивалент этого цвета, нет ничего – ни замысла, ни идеи, ни литературного сюжета; - вот новый метод работы. Вот искусство, выразившее мироощущение человека второй половины XIX века. Это и было открытием Клода Моне.

Подобный взгляд на окружающий мир определил и технику живописи импрессионистов. Пленэр – главный ключ к их методу. Они не прошли мимо главных научных открытий в оптике о разложении цвета. Цвет предмета есть впечатление человека, которое меняется постоянно от освещения. Импрессионисты накладывали на холст краски только тех цветов, которые присутствуют в солнечном спектре, без нейтральных тонов светотени и без предварительного смешивания этих красок на палитре. Они наносили краску мелкими раздельными мазками, которые на расстоянии вызывают впечатление вибрации, контуры предметов при этом теряют чёткость очертаний.

Импрессионисты обновили не только светоцветовой строй живописи, но и композиционные приёмы. Академия учила строить композицию наподобие театральной сцены – прямо перед собой, в горизонтальных линиях, при этом строго соблюдать законы линейной перспективы. У импрессионистов мы видим самые разнообразные точки созерцания – сверху, издали, изнутри и другие.

В противоположность канонам академического искусства, которое включало обязательное помещение главных действующих лиц в центр картины, трёхплановость пространства, использование исторических сюжетов, импрессионисты выдвинули новые принципы восприятия и отражения окружающего мира. Они перестали разделять предметы на главные и второстепенные. Они изгнали из картин повествовательность. Импрессионисты сосредоточились на изучении природы света, внимательном наблюдении за определённо окрашенным светом.

Импрессионисты впервые вышли в сферу едва заметных обычному глазу превращений реальности, которые протекают так быстро, что могут быть отмечены только натренированным глазом и совершаются в темпе, несравненно превышающем темп создания картины. Эффект растянутого мгновения – «рапида» - применён за 25 лет до открытия кинематографа.

Со времён античности в мировой эстетике господствовала теория подражания в искусстве, импрессионисты утвердили новую концепцию, согласно которой художник должен воплощать на своих полотнах не объективный окружающий его мир, а своё субъективное впечатление от этого мира.

Многие направления в искусстве последующего, XX века, появились, благодаря новым методам импрессионизма.

Э. Мане («Олимпия», «В лодке», «Бар в Фоли-Бержер», «Завтрак на траве»). К.Моне («Бульвар Капуцинок», «Дама в саду», серия «Руанский собор», серия «Тополя»). О.Ренуар (портрет Ж. Самари в розовом платье, п-т Ж.Самари, «Девушка с веером». Э. Дега («Голубые танцовщицы», «Балетный класс»). Стремление раскрыть средствами живописи взаимосвязь человека и окружающей среды, показать красоту природы, запечатлеть на полотне постоянное движение, изменение реального мира. Новая техника письма. Скульптура импрессионизма, Роден («Граждане Кале», «Мыслитель», «Врата ада»).

27. Пуантилизм.

28. Постимпрессионизм. Условность термина. Каждый художник данного направления, основываясь на творчестве импрессионистов, искал свой собственный путь. Ван Гог («Виноградники в Арле», «Едоки картофеля», автопортрет с отрезанным ухом, «Подсолнухи», «Кафе в Арле») – основоположник примитивизма. Сезанн (виды горы Сент- Виктуар», «Персики и груши», портреты) – основатель кубизма. Гоген («Таитянские пасторали» «Женщина, держащая плод») – основоположник декоративной живомиси. Тулуз –Лотрек («Мулен Руж», «Ла Гулю») - внес большой вклад в становление жанра афиши.

Синквейн - это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, написанное по следующим правилам:

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна, заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема синквейна.

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).

Искусство рубежа XIX-XX веков.

29. Синематограф братьев Люмьер. Первый открытый киносеанс был проведён 28 декабря 1895 года. В этот день в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок Люмьеры устроили первый платный публичный показ собственного изобретения. На киносеансе были показаны короткие кинофрагменты, содержащие сценки из жизни: выход сотрудников фабрики Люмьеров, прибытие делегатов фотоконгресса (48 сек.), кузнецы за работой, морское купание, кормление младенца, короткий фарс о политом поливальщике. Публику более всего потряс ролик «Завтрак ребёнка», точнее, листва, которая колыхалась от ветра на заднем плане. В театре люди могут двигаться так же, как и на экране, но движение листвы стало новым эффектом, не встречающимся в театрах.

Фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота́» (1 мин.) стал каноническим произведением [кино](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84) благодаря тому, что впервые в истории выразительно передал на плоском экране движение в перспективе — поезд появлялся издалека, проходил наискось справа налево через весь экран на первый план и уходил за левый край экрана, создавая впечатление пространства. Кроме того, в этом фильме впервые в одном кадре были показаны съёмки людей общим, средним и крупным планом.

30. Модерн и символизм. (от [фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) — современный), ар-нуво - «новое искусство», в Германии югендстиль — «молодой стиль» в Австрии — «[сецессион](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD)», в Италии «либерти» -свободный - художественное направление в [искусстве](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), наиболее распространённое в последней декаде [XIX](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA) — начале [XX века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA) (до начала [Первой мировой войны](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет [прикладного искусства](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Распространению модерна способствовало проведение [Всемирных выставок](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0), на которых демонстрировались достижения современных технологий и прикладного искусства. Наибольшую известность модерн получил на [Всемирной выставке 1900 года](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)) в Париже. Архитектура модерна: А. Гауди (Испания). Скульптура: А. Майоль (Франция). Модерн и символизм в живописи и графике: Муха (Чехия), Бёрдсли (Англия), Климт (Австрия).

Культура и искусство XX века. 31. А**рхитектура 20-30 годов.** Ле Корбюзье ([Капелла в Роншане](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5), здание Центросоюза в Москве 1928 - один из первых в Европе больших офисных комплексов со сплошным остеклением, вилла Савой - «5 отправных точек современной архитектуры»). Гропиус, Здание завода «Фагус» в Германии - стекло и бетон, Школа Баухауза. М. Ван дер Роэ (малоэтажные дома – «стеклянный дом», [Сигрэм Билдинг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%BC_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3" \o "Сигрэм Билдинг) в [Нью-Йорке](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA), ставший прототипом многочисленных корпоративных офисов по всему миру. Райт (стиль прерий - идеалом является целостность и единение с природой, «Дом над водопадом»).

Искусство Древней Руси.

Периодизация.

33. Архитектура домонгольской Руси.София Киевская. Особенности мозаики, фрески.

Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси. Золотые ворота. Церковь Покрова на Нерли.

34. Иконопись, выдающиеся мастера – иконописцы. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий

35. Московский Кремль. Общая характеристика. Башни и стены. Царь–Пушка. Соборная площадь – Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого, Царь-Колокол, Патриаршая палата, Церковь Ризоположения. Теремной дворец. Оружейная палата.

36. Шатровое зодчество. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного.

Русское искусство XVIII века.

37. Основание Петербурга. Новое решение градостроительных проблем. Классицизм Д. Трезини - Летний домик Петра I, Петропавловский собор.

38. Барокко в архитектуре. Создание дворцовых ансамблей.

Растрелли Б. Ф. – Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец (Эрмитаж), собор Смольного монастыря, Большой дворец в Петергофе.

39. Скульптура Б. Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком»,

Ф. Шубин. М. – портрет Ломоносова М., портрет Павла I.

Козловский – «Самсон, разрывающий пасть льву», памятник А. Суворову на Марсовом поле.

Э. Фальконе – памятник Петру I.

40. Стиль классицизм. Кокоринов - Академия художеств.

Баженов – Дом Пашкова в Москве.

Усадебное строительство. Кусково. Останкино.

41. Развитие портретного жанра. Никитин – [Портрет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82) канцлера [Головкина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Матвеев – автопортрет с женой,

Антропов – портрет статс-дамы Измайловой.

Вишняков – портрет Сары Фермор.

Аргунов - [Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5).

Д. Левицкий - Портрет архитектора[А. Ф. Кокоринова](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), п-т Демидова, п-т Дьяковой, п-т Львовой, Урсула Мнишек, п-т Екатерины II. Серия смольнянок: [Ржевская](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0) и [Н. М. Давыдова](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1), [Хрущева](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1) и [Хованская](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1), [Алымова](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0), Нелидова, Молчанова, Борщова, Левшина.

Ф. Рокотов – П-т Струйской, п-т Екатерины II, п-т Суровцевой, п-т Новосельцевой, неизвестная в розовом платье, п-т Майкова.

В. Боровиковский – п-т Лопухиной, п-т Арсеньевой, п-т сестёр Гагариных, Лизонька и Дашенька, п-т Екатерины II, п-т Боровского, п-т Куракина.

Русское искусство 1-ой половины XIX века.

42. Расцвет Русского ампира. А. Воронихин – Казанский собор, Орловский – памятники Кутузову и Барклаю де Толли.

А. Захаров – Адмиралтейство, Щедрин – нимфы.

Тома де Томон – Здание Биржи. Ростральные колонны. Скульпторы Камберлен и Тибо, мастер Суханов - 4 фигуры: Волхов, Волга, Днепр, Нева

К. Росси – Арка Главного штаба, Демут –Малиновский и Пименов – Колесница Победы, Михайловский дворец (Русский музей)

Москва. Бове – реконструкция Красной площади, Большой театр. Мартос – памятник Минину и Пожарскому.

43. Живопись Романтизма: О. Кипренский – п-т Швальбе, п-т Давыдова, мальчик Челищев, Автопортреты, п-т Авдулиной, п-т Хвостовой, п-т Пушкина.

В. Тропинин, - п-т Пушкина, Кружевница, Гитарист, п-т сына Арсения

К. Брюллов – «Последний день Помпеи», п-т археолога Ланчи, п-т графини Самойловой с приёмной дочерью Амацилией Паччини, «Маскарад», «Всадница», «Итальянский полдень», «Девушка, собирающая виноград», «Всадники»,

С. Щедрин – «Веранда, обвитая виноградом», «Новый Рим»

А. Венецианов – «Весна. На пашне», «Лето. На жатве», «Гумно», «Захарка», «Крестьянка с васильками», «Девушка с телёнком»

А. Иванов – «Явление Христа народу», этюды

П. Федотов – «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста», п-т Надежды Жданович.

Русская живопись 2-ой половины XIX века.

44. Реализм. «Бунт 14», Передвижники.

Бытовой жанр в творчестве В. Перова, В. Максимова, Г, Мясоедова, В. Маковского

45. Психологизм портретов: И. Крамской, В. Перов, И. Репин.

46. Историческая живопись В. Суриков («Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»,) И. Репин.

Фольклорные мотивы живописи В. Васнецова.

В. Верещагин-баталист.

47. Пейзаж передвижников. И. Айвазовский, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан.

48. Русское искусство рубежа XIX –XX веков.

Абрамцево – С. Мамонтов, Талашкино – М. Тенишева.

В. Серов, К. Коровин, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов – поиски нового изобразительного языка.

Особенности стиля Модерн. Доходные дома, особняки С-Петербурга. Лидваль - гостиница «Астория».

Москва – Шехтель – Особняк Рябушинского, Ярославский вокзал.

49.Художественные объединения начала XX века.

«Мир искусства», 1998, А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский

«Союз русских художников», 1903, К. Юон, И. Грабарь, А. Рылов, Ф. Малявин

«Голубая роза», 1907, Н. Крымов, П. Кузнецов, Н. Сапунов, М. Сарьян, С. Судейкин.

«Бубновый валет», 1910, П. Кончаловский, И. Машков, А. Куприн, Р. Фальк, А. Лентулов.

«Ослиный хвост», 1912, М. Ларионов, Н. Гончарова.

50. Русские художники 1-пол. XX века.

М. Нестеров, Н. Рерих, К. Петров-Водкин, М. Шагал, В. Кандинский, П. Филонов, К. Малевич, Татлин – общая характеристика творчества, особенности художественной манеры, круг сюжетов, значение их творчества для мирового искусства.