

**БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»**

Методические материалы

по дисциплине ОД.02.03. История искусств.

для специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углубленной подготовки)
группа (01.09.2015 - 30.06.2019)

для специальности 54.02.02. Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы.
группа (01.09.2015 - 30.06.2019)

2016 год

Методические материалы рассмотрены на заседании ПЦК
протокол №1 от «29» августа 2016 г.

Составитель: преподаватель **Количева Оксана Владимировна**

Председатель ПЦК Корчагова Л.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические рекомендации по изучению дисциплины:

1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.
2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену).

Словарь терминов

Методические рекомендации по изучению дисциплины.

1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Изучение курса «История искусств» призвано подготовить будущего специалиста к логическому и методологическому анализу развития и функционирования культуры и искусства. В ходе изучения курса будущие художники и дизайнеры получают знания об основных закономерностях развития культуры и искусства, учатся понимать специфику выразительных средств различных видов искусства, анализировать произведения различных видов материальной культуры и искусства, знакомятся с опытом реализации художественного замысла великими мастерами прошлого, что призвано способствовать их успешной практической деятельности.

При изучении особое внимание уделяется историко-культурному и искусствоведческому анализу сохранившихся до настоящего времени памятников материальной культуры и произведений искусства, что имеет особое значение для подготовки специалистов в области дизайна.

Изучение дисциплины требует от студента прослушивание лекций, подготовку к практическим занятиям, выполнения самостоятельных заданий. Аудиторная работа включает: посещение лекций; работу на практических занятиях. Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и организующую роль в самостоятельном изучении предмета. Основное внимание в лекции сосредотачивается на глубоком, всестороннем раскрытии главных, узловых, наиболее трудных вопросов темы.

Количество лекций определяется с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной работы. Практические занятия являются одним из основных этапов в процессе обучения, составляя вместе с лекционным курсом единый комплекс подготовки специалиста.

Для изучения дисциплины учебным планом предусмотрен срок обучения 4-5 семестр:

	максимальный объем	лекции	практическая работа	самостоятельная работа
Дизайн	144	24	120	30
ДПИ	148	28	120	30

Студент организывает и планирует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения задач данной дисциплины, оценивает их эффективность и качество.

2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.

Студент сам организывает и планирует собственную деятельность. При подготовке к практическому занятию студент прорабатывает конспект лекций и учебную литературу по теме занятия, просматривает иллюстрации. При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой занятия; прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу.

Практические занятия являются одним из основных этапов в процессе обучения, составляя вместе с лекционным курсом единый комплекс подготовки специалиста. Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме. При этом готовиться к практическому занятию всегда нужно заранее.

Практические занятия проводятся по теоретическим вопросам.

Семинар - это групповые практические занятия, которые проводятся под руководством преподавателя. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со всеми студентами группы одновременно или с отдельными студентами при участии остальных. Цель данной формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного материала, овладение методологией научного познания.

Обсуждение письменных докладов. На занятии на обсуждение выносятся подготовленные письменные доклады. Автор доклада в течение 5-7 мин. излагает основное его содержание, представляет иллюстрации, отвечает на вопросы. В конце занятия преподаватель оценивает содержание доклада, уровень сообщения автора. Через разработку доклада студенты приобщаются к научно-исследовательской работе.

Практическое занятие – предполагают выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических работ. На практических занятиях студенты анализируют процессы, состояния, явления, планируют на основе анализа свою деятельность, намечают конкретные пути решения той или иной практической задачи.

Практическая работа:

Таблица №1 «Искусство первобытной эпохи».

Архитектура (мегалитические постройки), скульптура «палеолитические Венеры», живопись (наскальная), ДПИ (скифская и кельтская).

Таблица №2 «Искусство Древнего Египта».

Архитектура. Скульптура (Рельеф). Живопись.

Таблица №3 «Древняя Греция. Древний Рим».

Архитектура. Скульптура. Греческая вазопись. Римская живопись.

Таблица №4 «Искусство средневековья».

Архитектура Романская и Готическая.

Таблица №5 « Искусство эпохи Возрождения»

Архитектура, скульптура, живопись.

Таблица №6: Искусство Западной Европы 17 век.

Архитектура, скульптура, живопись.

Таблица №7: Искусство Западной Европы 18 век.

1. Рококо (определение, характеристика)

Жан Оноре Фрагонар «Качели» («Поцелуй украдкой»). Анализ произведений

2. Неоклассицизм (определение, характеристика)

Жак Луи Давид «Смерть Марата». Анализ произведения.

Таблица №8: Искусство Западной Европы 19 век.

1. Ампи́р (определение, характеристика)

Жак Луи Давид «Клятва Горациев». Анализ произведений.

2. Романтизм (определение, характеристика)

Фердинан Виктор Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ». Анализ произведения.

Таблица №9 «Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв»

Архитектура, скульптура, живопись.

Таблица №10 «Древнерусское искусство»

Архитектура. Иконопись (Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Симон Ушаков). Анализ произведений «Троица» А.Рублева и С.Ушакова.

Таблица №11 «Искусство России 17-18 век»

Архитектура. Скульптура. Живопись (Портретная живопись Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л.Боровиковского). Анализ произведений.

Таблица №12 «Искусство России 19 век»

Архитектура. Скульптура. Живопись (Передвижники) Анализ произведений.

Таблица №13 «Искусство России рубежа 19- 20 вв»

Живопись. Анализ произведений.

Таблица №14 «Искусство города Вологда»

Архитектура. Скульптура. Живопись и графика. Книжная графика.

Декоративно - прикладное искусство. Музеи города.

Приложение: Пример таблицы.

Искусство Западной Европы первой половины 19 века.

<p>Ампир (фр. Empire – империя) – стиль в изобразительном искусстве, завершивший развитие классицизма. Стиль опирался на художественное наследие архаической Греции и императорского Рима, черпая из него мотивы для воплощения величественной мощи: монументальные массивные портики, военная эмблематика в архитектурных деталях и декоре (ликторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы). Термином “ампир” первоначально определяли искусство Франции периода империи Наполеона I (1804—1815) в соответствии с существовавшей традицией именовать периоды художественного развития стили искусства по именам королей и формам правления.</p>	<p align="center">Романтизм</p> <p>Романтизм в изобразительном искусстве во многом опирался на идеи философов и литераторов. В живописи, как и в других видах искусства, романтиков привлекало всё необычное, неизведанное, будь то дальние страны с их экзотическими обычаями и костюмами (Делакруа), мир мистических видений (Блейк, Фридрих, прерафаэлиты) и волшебных грёз (Рунге) или мрачные глубины подсознания (Гойя, Фюсли). Источником вдохновения для многих художников стало художественное наследие прошлого: Древний Восток, Средневековье и Проторенессанс (назарейцы, прерафаэлиты).</p>
<p align="center">Жак Луи Давид «Клятва Горациев»</p>	<p align="center">Фердинан Виктор Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ»</p>
<p align="center">Анализ произведения:</p> <p>В основе картины лежит рассказ римского историка Тита Ливия, согласно которому трое братьев из рода Горациев были выбраны, чтобы сразиться с тремя лучшими воинами враждебного Риму города Альба-Лонга — братьями Куриациями. Давид запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в римском приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи. Справа изображена группа скорбящих женщин: вдали мать Горациев склонилась над двумя внуками, ближе сестра Камилла, невеста одного из Куриациев, и Сабина, сестра Куриациев и жена одного из Горациев. На заднем плане видны три арки, каждая из которых соответствует группе фигур: правая — группе женщин, левая — братьям, центральная отцу с мечами. Давид тщательно продумал композицию картины, «хореографию» персонажей и игру света, что концентрирует внимание зрителя в центре картины, раскрывая моральную атмосферу такой необычайной силы, что страдание отступает перед ней. «Клятва Горациев» исполнена в стиле французского неоклассицизма, и Давид использовал в ней множество приёмов, характерных для этого стиля.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Фон картины оттенён, в то время как фигуры на переднем плане выделены, чтобы показать их значимость. -Тусклые цвета используются, чтобы показать, что изображаемая история важнее самой картины. -Ясная и чёткая композиция указывает на символизм числа «три» и треугольника -Предпочтение отдаётся чётким деталям взамен лёгких мазков, характерных для рококо. -Яркие эмоции проявляют только женщины, тогда как мужчины выполняют свой долг. -Героическая тематика всего сюжета картины 	<p align="center">Анализ произведения:</p> <p>Делакруа создал картину по мотивам июльской революции 1830 года, положившей конец режиму Реставрации монархии Бурбонов. После многочисленных подготовительных эскизов ему потребовалось всего три месяца, чтобы написать картину. В письме брату 12 октября 1830 года Делакруа пишет: «Если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для неё писать».</p> <p>Впервые «Свобода, ведущая народ» была выставлена в Парижском салоне в мае 1831 года, где картина была восторженно принята и тотчас куплена государством. О своих впечатлениях от салона и от картины Делакруа, в частности, рассказал Генрих Гейне^[1]. Из-за революционного сюжета полотно на протяжении последующей четверти века не выставлялось на публике.</p> <p>В центре картины изображена женщина, символизирующая свободу. На голове у неё — фригийский колпак, в правой руке — флаг республиканской Франции, в левой — ружьё. Обнаженная грудь символизирует самоотверженность французов того времени, которые с «голой грудью» шли на врага. Фигуры вокруг Свободы — рабочий, буржуа, подросток — символизируют единство французского народа во время июльской революции. Некоторые искусствоведы и критики предполагают, что в виде мужчины в цилиндре слева от главной героини художник изобразил себя.</p> <p>В 1999 году «Свобода» совершила 20-часовой перелёт из Парижа на выставку в Токио через Бахрейн и Калькутту. Транспортировка осуществлялась на борту Эйрбас Белуга (размеры полотна — 2,99 м в высоту на 3,62 м в длину — были слишком велики для Боинга 747) в вертикальном положении в изотермической барокамере, защищённой от вибрации.</p>

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельное обучение является важнейшим методом освоения учебного материала, позволяющим не только закрепить материалы лекционного курса, но и наработать дополнительный материал по проблеме, дающий возможность более глубокого анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания закономерностей развития мировой художественной культуры.

Самостоятельная работа студентов включает в себя, подготовку ответов на вопросы по теме практического занятия, конспектирование первоисточников и другой учебной литературы, проработку лекционного материала, подготовку доклада, подготовку визуального содержания доклада.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков.

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в процессе чтения книги. Они являются серьезным подспорьем в подготовке к экзаменам, т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить содержание ранее прочитанной книги

Конспектирование рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план конспекта.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов.

Записи разделов конспекта должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться.

Наиболее частая ошибка студента при самостоятельной работе – освоение искусствоведческого текста безотносительно к произведениям, когда тезисы оказываются лишенными какого-либо материала, абстрактными и непонятными.

Курс предполагает освоение достаточно большого объема визуального материала – изображений и репродукций произведений изобразительного искусства. Рекомендуется использовать как альбомы, так и электронные

носители – электронные библиотеки, сборники репродукций, ресурсы сети Internet.

Решая практические задачи, требующие анализа произведений, необходимо обеспечить себя изображением хорошего качества. Знакомство с произведениями требует внимательности и тщательности, «уважения» к произведению. Необходимо внимательно рассмотреть изображения, обращая внимание на каждую деталь.

Задания, связанные с характеристикой искусства какой-либо эпохи или художественного языка мастера, национальной школы, следует выполнять на материале одного или нескольких репрезентантов, а не отвлеченно. Для этого все тезисы должны быть соотнесены с выбранными в качестве репрезентантов произведениями.

Доклад также следует строить в опоре на произведения искусства. Для доклада студент выбирает определенное (не большое) число репрезентантов и строит доклад, опираясь на визуальный ряд.

Самостоятельное освоение теоретического материала при подготовке к семинарскому занятию включает не только освоение материала, предложенного преподавателем, читающим лекцию, но и освоение дополнительного материала, позволяющего самостоятельно наращивать объем знаний и навыков. В процессе самостоятельной подготовки студенты осваивают литературу из библиографического списка. Каждый студент должен подготовить развернутый ответ на каждый вопрос семинарского занятия.

В организации самостоятельной работы важное значение имеет то, что студент сам организывает и планирует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения задач данной дисциплины, оценивает их эффективность и качество.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа №1: Искусство первобытной эпохи.

Цель: Углубление и расширение знаний и умений студентов при выполнении самостоятельной работы.

Задание:

1. Изучить основную и дополнительную литературу.
2. Подготовить презентации и сообщения по темам: «Пещера Альтамира», «Живопись первобытной эпохи», «Наскальные и пещерные росписи и петроглифы мезолита и неолита», «Образы зверя и человека в первобытной живописи», «Техника живописи», «Живопись первобытной эпохи».

Вопросы для самопроверки:

1. Первобытная культура: религия и мифология.
2. Первобытная культура: искусство и научные знания.
3. Какие виды искусства возникли в первобытную эпоху и почему?
4. Общая характеристика искусства первобытного общества.
5. Искусство эпохи палеолита. Наскальная живопись. Живопись пещеры Альтамира.

Самостоятельная работа №2: Искусство Древнего мира.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда; Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Изучить основную и дополнительную литературу.
2. Выполнить презентацию об архитектуре, живописи Древнего Египта.
3. Подготовить сообщения и рефераты на тему «Архитектура Древнего Египта», «Скульптура Древнего Египта», «Барельефы Древнего Египта».

Вопросы для самопроверки:

1. Определить пути развития древнеегипетской художественной культуры.
2. Выявить своеобразие древнеегипетской архитектуры.
3. Определить пути развития древнеегипетской архитектуры.
4. Дать характеристику древнеегипетской скульптуры.
5. Проследить эволюцию древнеегипетской скульптуры.
6. Определить своеобразие развития живописи Древнего Египта.
7. Общая характеристика скульптуры Древнего Египта.
8. Общая характеристика монументальной живописи Древнего Египта.

Самостоятельная работа №3: Искусство античного мира.

Цель: Формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;

Углубление и расширение профессиональных знаний студентов;

Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание: Завершение таблицы «Древняя Греция. Древний Рим».

Греческая вазопись. Римская живопись.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте древнегреческие архитектурные ордера.
2. Как развивалось искусство вазописи в Древней Греции?
3. Опишите основные части древнегреческого храма.
4. Почему Галикарнасский мавзолей называли одним из семи чудес света?
5. Образ человека в искусстве Древней Греции.
6. Какое влияние на римское искусство оказали достижения культуры Древней Греции?
7. Охарактеризуйте архитектуру и росписи Помпеи.
8. Расскажите об архитектуре Колизея, Пантеона.
9. Мозаики и фрески Древнего Рима.

Самостоятельная работа №4: Искусство средневековья.

Цель: Формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;
Углубление и расширение профессиональных знаний студентов;
Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Изучить основную и дополнительную литературу.
2. Подготовить рефераты на темы:

Вопросы для самопроверки:

1. Общая характеристика средневекового искусства Западной Европы.
2. Паломнические церкви Франции как репрезентант архитектуры романского стиля.
3. Витражи собора Нотр-Дам в Шартре (на модели анализа одного произведения на выбор).
4. Характеристика архитектуры романского стиля в странах Западной Европы.
5. Характеристика искусства Западной Европы эпохи правления династии Меровингов.
6. Характеристика архитектуры романского стиля во Франции.
7. Характеристика архитектуры романского стиля в Германии.

Самостоятельная работа №5: Искусство Западной Европы эпохи Возрождения.

Тема: Итальянское Возрождение.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Знакомство с произведениями искусства периода «высокого» Возрождения.
3. Выполнение презентаций «Особенности искусства итальянского Возрождения», «Особенности итальянского искусства периода «высокого» Возрождения», «Архитектура Италии», «Итальянская скульптура».
4. Изучить творчество и сделать описание картин художников Сандро Боттичелли (1445–1510), Джованни Беллини (1430–1516), Рафаэля Санти (1483–1520).
5. Написать реферат (по выбору студента).
6. Изучить основную и дополнительную литературу.
7. Написать сочинения по творчеству художников эпохи Возрождения.

Вопросы для самопроверки:

1. Что означает «чинквеченто»? Обозначьте временные рамки периода, этапы и обоснуйте необходимость его определения.
 2. Какими событиями и именами характеризуется эпоха чинквеченто?
 3. Обозначьте традиции, а также специфику искусства периода «высокого» Возрождения.
 4. Перечислите ключевых мастеров архитектуры, скульптуры и живописи периода «высокого» Возрождения.
 5. Назовите образцовые произведения искусства эпохи «высокого» Возрождения и зафиксируйте их своеобразие.
 6. Знакомство с произведениями искусства периода «высокого» Возрождения.
- Студент, готовясь самостоятельно по теме, должен подробно ознакомиться с произведениями искусства периода «высокого» Возрождения.

Самостоятельная работа №5: Искусство Западной Европы эпохи Возрождения.

Тема: Возрождение в Германии.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Знакомство с произведениями искусства Нидерландов периода Возрождения.
3. Изучить основную и дополнительную литературу.

5. Изучить творчество художников: Эль Греко (1541–1614), Яна Ван Эйка (1390–1441), Иеронима Босха (1450–1516), Питера Брейгеля Старшего (1528/1530–1569).

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое «Северный Ренессанс»? Обозначьте временные рамки периода, этапы и обоснуйте необходимость такого определения.
2. Какими событиями и именами характеризуется эпоха Северного Ренессанса в Нидерландах?
3. Обозначьте традиции, а также специфику искусства Ренессанса в Нидерландах, своеобразие каждого этапа.
4. Перечислите ключевых мастеров живописи Возрождения в Нидерландах.
5. Назовите образцовые произведения искусства Ренессанса в Нидерландах.
6. Обозначьте традиции, а также специфику искусства Ренессанса в Германии.
7. Назовите образцовые произведения искусства Ренессанса в Германии.

Самостоятельная работа №6: Искусство Западной Европы 17 век.

Тема: Искусство Италии XVII века.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Проработка литературы и интернет-ресурсов по теме с целью ознакомления с памятниками искусства по теме, их описание.
3. Решение практической задачи по описанию языка барокко в архитектуре скульптуре, живописи.

Вопросы для самопроверки:

1. Опишите новый язык архитектуры, сформировавшийся в Италии в XVII веке.
2. Дайте характеристики языка скульптуры барокко на материале творчества Лоренцо Бернини.
3. Каковы характерные черты творчества М. Караваджо?
4. Дайте краткое описание двух направлений развития живописи Италии XVII века.
5. Охарактеризуйте художественный язык барокко.

Тема: Искусство Франции XVII века.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Проработка литературы и интернет-ресурсов по теме с целью исследования объема и содержания понятий «художественная модель», «художественная картина мира».
3. Знакомство с памятниками искусства по теме, их описание.
4. Решение практической задачи по описанию языка классицизма в архитектуре, скульптуре, живописи.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы характеристики французской архитектуры XVII века?
2. Какова стилевая определенность французской архитектуры XVII века?

Тема: Искусство Фландрии и Голландии XVII века

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Проработка литературы и интернет-ресурсов по теме с целью исследования понятия «жанр» в изобразительном искусстве.

3. Знакомство с памятниками искусства по теме, их описание.
4. Решение практической задачи по сравнительному анализу произведений одного жанра разных национальных школ живописи.
5. Подготовить реферат на тему «Искусство Фландрии и Голландии XVII века».
6. Подготовить презентации по темам: «Творчество Рембрандта ван Рейна», «Народные основы голландского искусства» и др.
7. Выполнить описание картин художников Фландрии и Голландии XVII века.

Вопросы для самопроверки:

1. Назвать общие и специфические черты голландской и фламандской архитектуры XVII века.
2. Каковы черты живописи Голландии XVII века?
3. Общая характеристика изобразительного искусства и архитектуры XVII века.
4. Реализм в изобразительном искусстве XVII века.
5. Изобразительное искусство Италии XVII века.
6. Архитектура Франции XVII века.
7. Изобразительное искусство Голландии XVII века.
8. Изобразительное искусство Фландрии XVII века.
9. Натюрморт в искусстве XVII века.
10. Пейзаж в искусстве XVII века.
11. Религиозная живопись XVII века.
12. Творчество Караваджо.
13. Творчество Бернини как скульптора.
14. Творчество Рембрандта.
15. Творчество Рубенса.
16. Творчество Веласкеса.

Самостоятельная работа №7: Искусство Западной Европы 18 век.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.
Завершение таблицы: Искусство Западной Европы 18 век.

Вопросы:

1. Что характерно для стиля рококо в целом?
2. Какие основные черты присущи живописи рококо?
3. Сравните живопись французского и английского рококо?
4. Расскажите о шедеврах европейской архитектуры рококо 18 века.
5. Каковы основные черты неоклассицизма?
6. На манеру какого художника ориентировались все европейские мастера в 18 веке?
7. Расскажите о творчестве: Буше, Фрагонара, Давида, Хогарта.
8. Какие стили характерны для английской архитектуры?
9. Расскажите о развитии стиля барокко в немецкой архитектуре 18 века?

Самостоятельная работа №8: Искусство Западной Европы 19 века.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.
2. Проработка литературы и интернет-ресурсов по теме.
3. Знакомство с памятниками искусства по теме, их описание.
4. Решение практической задачи по характеристике художественного языка мастера.
5. Подготовка к семинарскому занятию по теме.
6. Приготовить сообщения и презентации по теме «Творчество Камилля Писсарро», «Творчество Клода Моне», «Творчество Пьера Огюста Ренуара», «Творчество Эжена Делакруа».

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные направления, развивавшиеся в архитектуре Западной Европы XIX века? (стили, архитекторы)
2. Каковы основные направления, развивавшиеся в скульптуре Западной Европы XIX века? (стили, скульпторы)
3. Каковы основные направления, развивавшиеся в живописи и графике Западной Европы XIX века?

Самостоятельная работа №9: Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв.

Цель: Формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;

Углубление и расширение профессиональных знаний студентов;

Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Завершение таблицы «Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв.» Модерн.

Архитектура модерна. Скульптура модерна. Живопись и графика А.Мухи.

Вопросы:

1. Каковы основные конструктивно-художественные особенности Эйфелевой башни?
2. Основные черты стиля модерн?
3. Сравните собор А.Гауди Саграда Фамилия и готический Шартрский собор во Франции.
4. Что наиболее характерно для живописи А.Мухи?
5. Как Г.Климт воплотил в живописи черты модерна?

Самостоятельная работа №10: Древнерусское искусство.

Цель: Формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;

Углубление и расширение профессиональных знаний студентов;

Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Изучить основную и дополнительную литературу.
2. Подготовить рефераты на темы: «Искусство Византии», «Живопись Киевской Руси», «Софийский собор», «Языческие и христианские истоки искусства Киевской Руси» и др.

Вопросы для самопроверки:

1. Общая характеристика Древнерусского искусства.
2. Икона «Григорий Чудотворец» как репрезентант византийского искусства второй половины XII в.
3. Икона «Григорий Палама» как репрезентант византийского искусства 1370–80-х годов.
4. Общая характеристика зодчества Византии.
5. Мозаичный ансамбль церкви Успения Богородицы монастыря в Дафни.
6. Собор Святой Софии в Константинополе как репрезентант византийской архитектуры.
7. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе IX–XI вв.

Самостоятельная работа №11: Искусство России 17-18 век.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации

собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Завершение таблицы «Искусство России 17-18 век»

Архитектура. Скульптура. Живопись.

Вопросы:

- Охарактеризуйте черты стиля «нарышкенского барокко» в архитектуре.
- Охарактеризуйте стиль классицизм в архитектуре 18 века.
- Приведите примеры сооружений с высоким шпилем в Петербурге и Москве.
- Как развивал А.П.Лосенко исторический жанр в русской живописи?
- Как развивался портретный жанр в скульптуре 18 века?

Самостоятельная работа №12: Искусство России 19-20 вв.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации

собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности.

Задание:

1. Проработка конспекта лекций.

2. Проработка литературы и интернет-ресурсов по теме.
3. Знакомство с памятниками искусства по теме, их описание.
4. Решение практической задачи по характеристике художественного языка мастера.
5. Подготовка к семинарскому занятию по теме.
6. Приготовить сообщения и презентации по теме «Творчество Огюста Родена», «Творчество Эдварда Мунка», «Творчество Винсента Ван Гога», «Творчество Поля Сезанна».

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные направления развития архитектуры рубежа XIX–XX веков?
2. Какие архитекторы работали в Западной Европе на рубеже XIX–XX веков?
3. Каковы основные направления развития скульптуры рубежа XIX–XX веков?
4. Какие скульпторы работали в Западной Европе на рубеже XIX–XX веков?
5. Каковы произведения-репрезентанты скульптуры рубежа XIX–XX веков?
6. Каковы художественные традиции скульптуры рубежа XIX–XX веков?
7. Каково стилевое пространство скульптуры рубежа XIX–XX веков?
8. Каковы художественные традиции живописи и графики рубежа XIX–XX веков?

Самостоятельная работа №13: Искусство города Вологда.

Цель: Научить студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. Развитие самостоятельности, активности, ответственности. Завершение таблицы «Искусство города Вологда»

Вопросы:

- Музеи города Вологда.
- Экспонаты музеев города Вологды.

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамен)

При подготовке к промежуточной аттестации студент прорабатывает конспект лекций и учебную литературу по дисциплине, проверяет свои знания ответами на поставленные вопросы по темам.

Сдачи экзамена предшествует работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета.

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий.

Итоговым контролем является экзамен по дисциплине. Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Он проходит в устной форме и представляет собой ответы на вопросы по курсу лекций.

Словарь терминов

авангардное искусство (авангардизм, модернизм) (франц. *avant-garde* — передовой отряд) - категория, означающая в современной эстетике и искусствознании совокупность многообразных новаторских движений и направлений в искусстве 1-й пол. 20 в.

актуальное искусство - актуальным искусством участники художественного процесса в России подразумевали новаторское современное искусство (в плане идей и/или технических средств). Участники художественного процесса в России наделяли определение «актуальное искусство» смыслом, которое в свое время приписывалось авангардизму (новаторство, радикальность, использование новых техник и приемов).

античное искусство (античность) - термин, означающий греко-римскую древность — цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во всем многообразии ее исторических форм.

архаика (от греч. *archaikys* - старинный, древний) - ранний этап в развитии какого-либо явления. Ранний период развития искусства Греции Древней (VII-VI вв. до н. э.). В эпоху архаики, бывшей временем становления греческих полисов и интенсивного сложения древнегреческой культуры, формируются основные градостроительные принципы, виды храмов, жилых и общественных зданий. Получает развитие ордера система. Появляются новые типы монументальной скульптуры - статуи юношей-атлетов (курор) и девушек (кора). В вазописи чернофигурный стиль, переживавший расцвет в первых двух третях VI в. до н. э., уступает место краснофигурному стилю. Сохраняя монументальность и целостность, свойственные памятникам древнейших художественных цивилизаций, греческое искусство эпохи архаики постепенно обретает самобытность и яркие гуманистические черты.

барбизонская школа - группа французских мастеров реалистического пейзажа 30-60-х гг. XIX в. Получила название от деревни Барбизон (Barbizon) близ леса Фонтенбло, где работали отдельные художники этой группы. Возникла в условиях подъема демократического движения, формирования национального реалистического искусства, кризиса академической и романтической школ. Создавая реалистическую систему пейзажа-картины, барбизонцы опирались на наследие голландской живописи XVII в., английских пейзажистов начала XIX в. (Дж. Констебла, Р. Бонингтона) и развивали реалистические тенденции национальной пейзажной школы XVIII и начала XIX вв. (в том числе мастеров Т. Жерико, Э. Делакруа). Барбизонцы стремились запечатлеть конкретные пейзажные мотивы, утвердить эстетическую ценность национального ландшафта, передать многообразные состояния природы, вибрацию света и воздуха.

барельеф - низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.

барокко - (итал. *barocco* - букв. - странный, причудливый) - одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы кон. 16 - сер. 18 вв. Барокко, тяготеющее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило прогрессивные представления о сложности, многообразии,

изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии.

бубновый валет - первоначально выставка художников (декабрь 1910 — январь 1911), впоследствии вошедших в одноимённое творческое объединение, с 1911 — Общество художников «Бубновый валет»

вазопись - роспись античных керамических сосудов. Особого совершенства достигает в древнегреческом искусстве. Вазы покрывали так называемым черным лаком, белой, пурпуровой, реже — непрочными «акварельными» (голубой, розовой, красной, серой, жёлтой) красками и позолотой.

Композиция росписи органично подчиняется форме сосудов; линейный ритм росписей отличается изысканностью и динамикой. В истории. отмечается такая последовательность: субмикенская, опирающаяся на позднемикенскую традицию (1-я половина 11 в. до н. э.; орнамент состоит из кругов, волнистых линий, треугольников); протогеометрический стиль (2-я половина 11 — 10 вв. до н. э.); Геометрический стиль (9—8 вв. до н. э.; горизонтальные полосы ритмичных линейных узоров и геометризованных изображений, четко выявляющие тектонику вазы); «ковровый стиль» (7 в. до н. э.; полихромные изображения животных и фантастических существ в сочетании с растительным узором). В 6 в. до н. э. в Аттике расцветает чернофигурный стиль (фигуры, нанесённые чёрным лаком, на желтоватом или красноватом фоне глины; выполненные белой и пурпуровой краской детали одежды, орнамента и т.д.). Около 530 до н. э. совершается переход к краснофигурной (чёрный фон и фигуры цвета глины; подсобная роль орнамента; обилие жанровых и мифологических сцен), которая позволила более детально прорисовывать формы, намечать объёмы с помощью внутренних линий. Краснофигурная вазопись «строгаго стиля» (последняя четверть 6 в. — начало 5 в. до н. э.) отличается чёткостью и изяществом рисунка при сохранении известной жёсткости и угловатости форм; крупные мастера: Ефроний, Дурис, так называемый вазописец Брига (см. Бриг). Со 2-й четверти 5 в. до н. э. в вазописи «свободного стиля» изображение становится более объемным и сложным. Точность и лаконизм рисунка, грустный лиризм присущи полихромным росписям белых погребальных лекифов 3-й четверти 5 в. до н. э. Для В. конца 5—4 вв. до н. э. характерны декоративная пышность («роскошный стиль» — росписи Мидия и др.), перегруженность композиции, попытки передать перспективу, нарушение единства изображения и формы сосуда.

витраж - произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

внестилевое направление — возникновение художественного образа на основе непосредственного обращения художника к явлениям реального мира, вне рамок стиля.

геометрика - период в истории Древней Греции, охватывающий XI—IX

века до н. э. Характеризуется упадком культуры и утратой письменности.

голубая роза - группа русских художников, получившая свое имя от одноименной выставки, организованной в 1907 в Москве под эгидой журнала «Золотое руно» и его издателя, мецената Н.П.Рябушинского.

готика (от итал. gotico, букв. - готский, от названия германских племени готов) - готический стиль, художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV-XVI вв.). Для готики характерны символично-аллегорический тип мышления и условность художественного языка, главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы культовых зданий.

графика (греч. graphike, от grapho - пишу, черчу, рисую) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Графика не исключает и применение цвета. Наиболее общий отличительный признак графики - особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги или, «воздух белого листа».

декоративное искусство - область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду, вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Декоративное искусство подразделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (создание архитектурного декора, росписей, рельефов, статуй, витражей, мозаик, украшающих фасады и интерьеры, а также парковой скульптуры), декоративно-прикладное искусство (создание художественных изделий, предназначенных главным образом для быта) и оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиций выставок и музеев, витрин и т. п.). Идейно - образное содержание произведений декоративного искусства наиболее полно раскрывается при восприятии их в том ансамбле, для которого они предназначены.

дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) - творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий.

дорический ордер - один из трех основных архитектурных ордеров.

Колонна дорического ордера не имеет базы, ствол прорезан вертикальными желобками - каннелюрами; капитель состоит из круглой подушки - эхина и толстой квадратной плиты - абака. Антаблемент членится на архитрав, фриз и карниз; фриз по горизонтали делится на триглифы и метопы. Дорический ордер сложился в дорийских областях Древней Греции в период перехода к строительству храмов и сооружений из камня (встречается уже между 600 и 590 до н. э. в самой Греции и в дорийских колониях - храм Артемиды в Керкире). В VI-V вв. до н. э. лаконичный и мужественный дорический ордер

стал важнейшим элементом монументальных композиций и главным средством художественной выразительности зодчества поздней архаики и классики.

«десюдепорты» («dessus-deporte») — декоративные композиции над дверными и оконными проемами. Они представляют собой причудливый асимметричный орнамент, состоящий из цветочных букетов, гирлянд, рогов изобилия, фигурок амуров, раковин, ленточных переплетений и так называемых атрибутов — композиций из музыкальных инструментов, предметов охоты и сельского труда.

екатерининский классицизм - историко-региональный художественный стиль, господствовавший в русском искусстве на протяжении второй половины XVIII в. Его возникновение и развитие связано с годами правления императрицы Екатерины II (1762-1796).

живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду.

заупокойный культ – верование Древних Египтян основанное на продолжении жизни после физической смерти, при условии нетленности тела.

зодчество - искусство проектировать и строить здания; также само проектирование и строительство зданий.

икона - в христианстве (главным образом, в православии, католицизме и древневосточных церквях) священное изображение лиц или событий библейской или церковной истории.

иконопись - писание икон, вид средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению

импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression - впечатление) - направление в искусстве последней трети XIX - начала XX вв.

Импрессионизм продолжает начатое реалистическим искусством 40-60-х гг. освобождение от условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждает красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивается живой достоверности изображения.

ионический ордер - один из 3 главных древнегреческих ордеров архитектурных. Имеет стройную колонну с базой и стволом, прорезанными вертикальными желобками - каннелюрами; капитель состоит из 2 крупных завитков (волют). Антаблемент иногда без фриза, архитрав из 3 горизонтальных полос; фриз часто сплошь покрывался рельефом.

Ионический ордер сложился в каменном зодчестве в ионических областях Древней Греции между 560 и 500 до н. э. Ионический ордер отличается от дорического ордера большей легкостью пропорций и более богатым декором

всех частей. Особенно широко был распространён в Греции в эпоху эллинизма.

искусство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей

канон (греч. κανον - правило, мерило) - в изобразительном искусстве совокупность твёрдо установленных правил, определяющих в художественных произведениях нормы композиции и колорита, систему пропорций либо иконографию данного типа изображения; Каноном называется также произведение, служащее нормативным образцом. Для античности и Возрождения характерны попытки рационалистическим путём найти идеальную закономерность в пропорциях человеческого тела и вывести неизменные, математически обоснованные правила построения человеческой фигуры.

классика (от лат. classicus - образцовый) - период в истории древнегреческого искусства, охватывающий V в. до н. э. и первые три четверти IV в. до н. э. Социальной основой искусства классики была рабовладельческая демократия, утвердившаяся в большинстве греческих полисов, в т. ч. в Афинах.

В искусстве классики сложились реалистические художественные принципы, гражданские эстетические идеалы, демократические тенденции. В классике получила развитие регулярная планировка городов, высшей гармоничности и тектонической уравновешенности достигла ордерная архитектурная система, были созданы образы совершенных людей, наделённых единством духовной и физической красоты. Принято делить классику на раннюю (первая половина V в. до н. э.), высокую (вторая половина V в. до н. э.) и позднюю (400-325 до н. э.).

классицизм - художественный стиль в европейском искусстве XVII - начала XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону.

Продолжая традиции Возрождения (преклонение перед античными идеалами гармонии и меры, вера в мощь человеческого разума), классицизм был также его своеобразной антитезой, так как с утратой ренессансной гармонии, единства чувства и разума была утрачена и тенденция эстетического переживания мира как гармонического целого. Такие понятия, как общество и личность, человек и природа, стихия и сознание, в классицизме поляризуются, становятся взаимоисключающими, что сближает его (при сохранении всех кардинальных общемировоззренческих и стилистических различий) с барокко, также проникнутым сознанием всеобщего разлада, порождённого кризисом ренессансных идеалов.

книжная миниатюра - многоцветное изображение или рисунок в рукописной книге, а также элемент декоративного оформления (инициал, заставка).

композиция (от лат. compositio - составление, сочинение) - построение

художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция - важнейший организующий компонент художественного произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.

конструктивизм - направление в советском искусстве 1920-х гг. (в архитектуре, оформительском и театрально-декорационном искусстве, плакате, искусстве книги, художественном конструировании). Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу «конструирования» окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши буржуазного быта конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чём они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми.

контраст - отношение разности яркостей объекта и фона к их сумме или такое же отношение для освещенностей изображений

концептуальное искусство - разновидность искусства модернизма, сложившаяся в конце 1960-х гг. и поставившая своей целью переход от создания художественных произведений к созданию более или менее свободных от материального воплощения «художественных идей».

коринфский ордер - один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным каннелюрами, и пышной капителью, состоящей из нарядного резного узора листьев аканта, обрамленного небольшими волютами. Сложился во второй половине V в. до н. э. Пышный и торжественный Коринфский ордер получил наибольшее распространение в архитектуре эпохи эллинизма и Древнего Рима.

красота - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

крестово-купольная система - архитектурный тип христианского храма, сформировавшийся в Византии и в странах христианского востока в V—VIII вв.

круглая скульптура - вид скульптуры, произведения которой (в отличие от рельефа) представляют собой самостоятельные трехмерные объемы, не связанные с плоскостью фона. Главные типы круглой скульптуры: статуя, бюст, скульптурная группа. Произведения круглой скульптуры могут быть рассчитаны как на одну, определенную, так и на несколько точек зрения, а также на круговой обзор, при котором содержание произведения раскрывается в различных, дополняющих друг друга аспектах

кубизм (франц. cubisme, от cube - куб) - модернистское течение в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) первой четверти XX в. Возникновение кубизма относят к 1907, когда П. Пикассо написал картину "Авиньонские девицы". Слово "кубисты" впервые употребил в 1908

французский критик Л. Восель как насмешливое прозвище художников, изображающих предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объёмов (куба, шара, цилиндра, конуса). Творчество кубистов носило характер вызова стандартной красоты салонного искусства, туманным иносказаниям символизма, зыбкости живописи позднего импрессионизма. Сводя к минимуму, а зачастую и вовсе отказываясь от изобразительно- познавательной функции искусства, стремясь строить свои произведения из сочетания элементарных, "первичных" форм, представители кубизма обратились к конструированию объемной формы на плоскости, расчленению реального объема на геометризованном тела, сдвинутые, пересекающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения.

манера - совокупность приемов, характерных черт, особенностей творчества или исполнения художественных произведений

мастаба (араб., букв. - каменная скамья) - современное название древнеегипетских гробниц периодов первых династий фараонов (около 3000-2800 до н. э.) и Древнего (около 2800-2250 до н. э.) царства. Состоит из соединённых вертикальной шахтой наземного прямоугольного в плане сооружения (в виде лежащего параллелепипеда) с наклонёнными к центру стенами и подземной погребальной камеры с несколькими помещениями, украшенными статуями, рельефами, росписями.

минимализм - направление, сложившееся в западном искусстве 1960-х гг.; поставило своей целью создание лишь «простейших структур», являющихся первоосновой творчества, делающее ставку на визуальный лаконизм, игру простейших форм и их сочетаний.

мир искусства - российское художественное объединение (1898-1924), создано в Санкт-Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым. Выдвигая лозунги «чистого» искусства и «преображения» жизни искусством, представители «Мира искусства» отвергали как академизм, так и тенденциозность передвижников; опираясь на поэтику символизма, они уходили часто в мир прошлого и гротескных полусказочных образов. Живописи и графике «Мира искусства» (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова- Лебедева, К. А. Сомов) присущи утонченная декоративность, стилизация, изящная орнаментальность. Заслугой «Мира искусства» было также создание высокохудожественной книжной графики, эстампа, театральной декорации.

миф - повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях.

модерн (франц. moderne - новейший, современный) - стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв. В различных странах приняты иные названия стиля «модерн»: «ар нуво» (Art Nouveau) во Франции, Бельгии, «югендстиль» (Jugendstil) в Германии, «сецессион» (Sezession) в Австрии, «либерти» (Liberty) в Италии и др. Модерн сложился в условиях бурно развивающегося индустриального общества, роста национального самосознания различных европейских народов, обострения

противоречий капитализма. Социальная природа «модерна» коренилась в осознанном еще романтизмом конфликте между личностью и обществом, между художником и буржуа, в связи с чем в искусстве «модерна», с одной стороны, проводились идеи художественного индивидуализма, а с другой - искусство утопически рассматривалось как средство социального преобразования общества.

мозаика - декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило на плоскости) разноцветных камней, смальты.

монументальное искусство - род пластических искусств; охватывает широкий круг произведений, создаваемых для конкретной архитектурной среды и соответствующих ей своими идейными качествами, а также зрительно- архитектурным и цветовым строем.

мумия - сохранный бальзамированием тело.

натюрморт (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально - мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально - тихая или неподвижная жизнь) - жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Специальная организация мотива (так называемая постановка) - один из основных компонентов образной системы жанра натюрморт. Кроме неодушевленных предметов (например, предметов домашнего обихода), в натюрморте изображают объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещь, - рыбу на столе, цветы в букете и т. п. Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. Изображение вещей в натюрморт имеет самостоятельное художественное значение.

ордер - тип архитектурной композиции, использующий определенные элементы и подчиняющийся определенной архитектурно-стилевой обработке.

Один из видов архитектурной композиции, основанный на соотношении вертикальных несущих (колонн) и горизонтальных несомых частей.

Основными элементами ордера являются: цокольная часть здания (трехступенчатый стилобат), колонны (состоят из базы, ствола и капители) и антаблемент (состоит из архитрава, фриза и карниза). В древнегреческой архитектуре сложились три классических ордера, которые продолжают применяться и поныне: дорический, ионический и коринфский.

панно (франц. panneau, от лат. pannus - кусок ткани) - 1) часть стены, выделенная обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента и т. п.) и заполненная живописным или скульптурным изображением (или орнаментом). 2) Картина, исполненная маслом, темперой и пр., предназначенная для определенного участка стены, потолка.

парсуна (искажение слова "персона", от лат. persona - личность, лицо) -

условное наименование произведений русской портретной живописи XVII в. Первые парсуны, изображавшие реальных исторических лиц, ни техникой исполнения, ни образной системой фактически не отличались от произведений иконописи.

пейзаж (франц. paysage, от pays - страна, местность) – жанр изобразительного искусства (или отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является дикая или в той или иной степени преображённая человеком природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, архитектурных построек, городов (городской архитектурный пейзаж - ведута), морских видов (марина) и т. п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали) произведениях других жанров. Изображая явления и формы природного окружения человека, художник выражает и свое отношение к природе, и восприятие её современным ему обществом. В силу этого пейзаж приобретает эмоциональность и значительное идейное содержание.

первобытное искусство - искусство эпохи первобытнообщинного строя.

передвижники - художники, входившие в прогрессивное российское демократическое художественное объединение - Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ). Товарищество образовалось в 1870 в Петербурге по инициативе И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, Н. Н. Ге и В. Г. Перова. Передвижники решительно порвали с канонами и идеалистической эстетикой академизма. Освободившись от регламентации и опеки Академии художеств, они организовали внутреннюю жизнь ТПХВ на кооперативных началах, развернули просветительскую деятельность. Избрав основой своего искусства творческий метод критического реализма, передвижники обратились к правдивому изображению жизни и истории народа, родной страны, ее природы; стремясь служить своим творчеством интересам трудового народа, они прославляли его величие, силу, мудрость и красоту, часто поднимались до беспощадного обличения его угнетателей и врагов, невыносимо тяжелых условий его жизни. С демократических и гуманистических позиций передвижники решительно осуждали российские самодержавные порядки, сочувственно показывали освободительное движение русского народа.

перформанс (англ. performance – исполнение) - вид художественного творчества, объединяющий возможности изобразительного искусства и театра.

Прообразом перформансов были представления «живых картин». Художник и (или) подготовленные им участники представляют публике живые (подвижные, меняющиеся во времени) композиции с символическими атрибутами, жестами и позами. Перформансы широко используются представителями дадаизма и постмодернизма, в особенности концептуального искусства.

петровское барокко - термин, применяемый историками искусства к архитектурному и художественному стилю, одобренному Петром I и широко

использованному для проектирования зданий в новой российской столице Санкт-Петербурге. Ограниченный условными рамками 1697—1730 гг. (время Петра и его непосредственных преемников), это был архитектурный стиль, ориентированный на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры. Архитектуре петровского времени свойственны простота объемных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, плоскостная трактовка фасадов.

пещерная живопись - изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства

пирамида - вид архитектурного сооружения Древнего Египта, усыпальница фараона

пластика (от греч. *plastike* - ваяние, скульптура) – 1. то же, что скульптура. 2. Техника скульптуры из мягких материалов.

плафон (от франц. *plafond* - потолок) - в широком смысле - любое (плоское, сводчатое или купольное) перекрытие какого-либо помещения. Украшающее плафон произведение монументально-декоративной живописи и скульптуры - сюжетное или орнаментальное - также обозначается термином «плафон». Живописные плафоны могут исполняться непосредственно на штукатурке (в технике фрески, масляными, клеевыми, синтетическими красками и т. д.), на прикрепляемом к потолку холсте (панно), мозаикой и другими способами. Как часть декоративного убранства церковных и парадных дворцовых помещений плафон получили особенно широкое распространение в европейском и русском искусстве XVII - начала XIX вв. (характерно использование эффекта иллюзорного прорыва в открытое или продолжающееся за потолком архитектурное пространство, изображение фигур и архитектурных деталей в сильных ракурсах).

портрет (франц. *portrait*, от устар. *portraire* - изображать) - изображение (образ) какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в действительности. Портрет - один из главных жанров живописи, скульптуры, графики. Важнейший критерий портретности – сходство изображения с моделью (оригиналом). Оно достигается не только верной передачей внешнего облика портретируемого, но и раскрытием его духовной сущности, диалектического единства индивидуальных и типичных черт, отражающих определенную эпоху, социальную среду, национальность.

постимпрессионизм (от лат. *post* - после и импрессионизм) - условное собирательное обозначение основных направлений французской живописи конца XIX - начала XX вв. В постимпрессионизме отразились кризисные черты западноевропейской культуры этого времени, мучительные и противоречивые поиски художниками устойчивых идейно-нравственных ценностей. Для периода постимпрессионизма характерно активное взаимовлияние отдельных направлений и индивидуальных творческих систем.

реализм (от позднелат. *realis* - вещественный, действительный) – в искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду

художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие методы (например, просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм). Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства.

рельеф (франц. relief, от лат. relevo - поднимаю) - скульптурное изображение на плоскости. Неразрывная связь с плоскостью, являющейся физической основой и фоном изображения, составляет специфическую особенность рельефа как вида скульптуры. Важнейшие выразительные средства, присущие рельефу, - развёртывание композиции на плоскости, возможность перспективного построения пространственных планов и создания пространственных иллюзий - позволяют воспроизводить в рельефе сложные многофигурные сцены, а также архитектурные и пейзажные мотивы (составляющие характерную особенность многопланового, так называемого живописного, рельефа). Рельеф может включаться в композицию стены, свода, других частей архитектурного или скульптурного произведения, но может выступать и как самостоятельное станковое произведение.

ренессанс (франц. Renaissance - Возрождение), эпоха в развитии ряда стран Европы, переходная от средневековой культуры к культуре нового времени. Основные отличительные черты: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному культурному наследию, своего рода «возрождение» его (отсюда и название). Культура Возрождения обладает специфическими особенностями переходной эпохи от средневековья к новому времени, в которой старое и новое, переплетаясь, образуют своеобразный, качественно новый сплав. Сложным является вопрос о хронологических границах Возрождения (в Италии - XIV-XVI вв., в других странах - XV-XVI вв.), его территория распространения и национальных особенностях.

рококо (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль) - стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии гедонистические настроения, тяготение к бегству от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры. В архитектуре повлиял главным образом на характер декора, приобретшего манерно-утонченный, подчеркнуто изящный и усложненный вид. В ранний период развития французского рококо (примерно до 1725) в отделку помещений вводился drobный орнамент, предметам обстановки придавались прихотливо изогнутые формы (так называемый стиль регентства). Развитое рококо (примерно 1725-50) широко использовало в декоре резные и лепные узоры, завитки, разорванные картуши, рокайли, маски-головки амуров и т. д.; в убранстве помещений большую роль играли рельефы и живописные панно в изысканных обрамлениях (десюдепорты и др.), а также многочисленные зеркала, усиливавшие эффект легкого движения

романский стиль - художественный стиль, господствовавший в

искусстве Западной Европы (а также некоторых стран Восточной Европы) в XXII вв. (в ряде мест и в XIII в.), один из важных этапов развития средневекового европейского искусства. Термин «романский стиль» был введён в начале XIX в.

Социальная основа романского стиля - система развитых феодальных отношений и идеология католической церкви. Главными распространителями романского стиля (прежде всего в области культовой архитектуры) были монастырские ордена, а строителями, рабочими, живописцами, скульпторами, переписчиками и декораторами рукописей - монахи; в конце XI в. появились бродячие артели каменотёсов-мирян (строителей и скульпторов).

романтизм - (франц. romantisme), идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII - первой половины XIX вв. Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения, романтизм (и как особый вид мировоззрения, и как художественное направление) стал одним из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры. Разочарование в идеалах Просвещения, в результатах Великой французской революции, отрицание утилитаризма современной действительности, принципов буржуазного практицизма, жертвой которых становилась человеческая индивидуальность, пессимистический взгляд на перспективы общественного развития, умонастроения "мировой скорби" сочетались в романтизме со стремлением к гармонии миропорядка, духовной целостности личности, с тяготением к "бесконечному", с поисками новых, абсолютных и безусловных идеалов. Романтизм стал первым художественным направлением, в котором со всей определённой проявилось осознание творческой личности как субъекта художественной деятельности. Романтики открыто провозгласили торжество индивидуального вкуса, полную свободу творчества. Придавая самому творческому акту решающее значение, разрушая препоны, сдерживавшие свободу художника, они смело уравнивали высокое и низменное, трагическое и комическое, обыденное и необычное.

синтез - процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

скульптура (лат. sculptura, от sculpo - высекаю, вырезаю), ваяние, пластика (греч. plastika, от plasso - леплю) - вид изобразительного искусства, основан на принципе объёмного, физически трехмерного изображения. Как правило, объект изображения в скульптуре - человек, реже - животные (анималистический жанр), ещё реже - природа (пейзаж) и вещи (натюрморт). Постановка фигуры в пространстве, передача её движения, позы, жеста, светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, фактура лепки или обработка материала, архитектурная организация объёма, зрительный эффект его массы, весовые отношения, выбор пропорций, специфический в каждом случае характер силуэта являются главными выразительными средствами скульптуры. Объёмная скульптурная форма строится в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия,

взаимодействия с окружающей архитектурной или природной средой и на основе анатомических (структурных) особенностей той или иной модели. **смальта** (нем. Smalte или Schmalte, от schmelzen – плавить) - цветное стекло, предназначенное для изготовления мозаик. Может быть прозрачной (стекло, окрашенное огнеупорными красителями) и глухой, или опаловой (в стеклянную массу вводятся замутняющие её вещества: двуокись олова, окись сурьмы и др.). Стекланные «столбики» раскалывают на кубики и пластинки. Для изготовления золотой и серебряной смальты внутрь стеклянного кубика вставляется фольга.

современное искусство (англ. contemporary art, в России 90х годов использовали перевод этого термина как актуальное искусство), — совокупность художественных практик, сложившаяся во второй половине XX века. Обычно под современным искусством понимают искусство восходящее к модернизму, или находящееся в противоречии с этим явлением **станковая живопись** - разновидность живописи, которая, в отличие от монументальной, не связана с архитектурой, имеет самостоятельный характер.

Произведения станковой живописи (картины) можно переносить из одного интерьера в другой, показывать в др. странах. Термин «станковая живопись» произошёл от станка (мольберта), на котором создаются картины.

станковое искусство - термин, которым обозначаются произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер и значение, и не имеют прямого декоративного или утилитарного назначения. Термин "станковое искусство" произошёл от "станка", на котором создаются многие произведения искусства (в живописи, например, им является мольберт).

стиль – художественная система, отличающаяся единством идейно-образных принципов и приемов художественного языка

сюжетно-тематическая картина - жанр изобразительного искусства, основанный на смешении традиционных жанров живописи - исторического, батального, бытового, композиционного портрета, пейзажа и др. Обычно это многофигурные композиции.

сюрреализм (франц. surrealisme, буквально - сверхреализм) - авангардистское направление в художественной культуре XX в. Теоретически и организационно сюрреализм сложился во Франции к середине 20-х гг.: Сюрреализм проповедовал крайний иррационализм художественного творчества - призывал художника довериться стихии младенческого бездумия, болезненного бреда, сокровенных грёз, интуитивных "озарений", будто бы открывающих личности тайны собственно внутреннего мира и Вселенной. В изобразительном искусстве основными приёмами сюрреализма были имитация черт первобытного искусства, творчества детей и душевнобольных, вычленение конкретных объектов из естественных для них среды, их "эстетизация" с помощью отстранения от реальной функции или парадоксального сопряжения с иными объектами (коллажи, фотомонтажи, композиции из

деталей механизмов, предметов утвари и т. п.), натуралистически осязаемое воспроизведение фантастических видений, либо отдалённо и смутно ассоциирующихся с материальным миром, либо в патологически отталкивающей и вместе с тем дразняще завораживающей форме соединяющих абсолютно реальные, но органически несовместимые природные элементы.

углубленный рельеф - скульптурный рельеф, в котором предметы и фигуры представлены объемами «изнутри», углубленными в условный плоскостный фон рельефа, получил распространение главным образом в архитектуре Древнего Египта, а также в древневосточной и античной глиптике.

фовизм (франц. fauvisme, от fauve - дикий) - течение во французской живописи начала XX в. Искусство фовистов заключало в себе эстетический протест против художественных традиций XIX в. Лепка объёма, воссоздание пространства, воздушная линейная перспектива оттесняются у фовистов непосредственной эмоциональной выразительностью интенсивного красочного пятна, звучными декоративными цветовыми построениями, служащими прежде всего для выражения ярких, но не сложных эмоций художника.

фреска (от итал. fresco, буквально - свежий) - техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании образует тончайшую прозрачную плёнку карбоната кальция, закрепляющую краски и делающую фреску долговечной; фреской называют также произведение, выполненное в этой технике. Фреска, позволяющая создавать монументальные композиции, органично связанные с архитектурой.

футуризм (от лат. futurum - будущее) - общее название авангардистских художественных движений 1910-х - начала 20-х гг. в некоторых европейских странах (прежде всего в Италии и России), близких в отдельных декларациях (прокламирование идей создания «искусства будущего», отрицание художественных традиций и прочее) и избираемых темах, но обладавших разными, порой противоположными идейными установками.

христианство - авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете.

экспрессионизм (от лат. expressio - выражение) - направление, развивавшееся в европейском искусстве и литературе в середине 1900 - 20-х гг. Возникший как отклик на острейший социальный кризис первой четверти XX в., экспрессионизм стал выражением субъективного, проявляющегося, как правило, в кризисной художественной форме, протеста против уродств современной буржуазной цивилизации, против засилья вещей и подавления личности социальными механизмами.

эллинизм - период греческой истории начавшийся со смертью Александра Великого в 323 г. до н.э. и окончившийся римским вторжением на греческий полуостров и острова в 146 г. до н.э.