Задание для студентов 4 курса ОЗО по Истории искусства Е.Б.Борисовой

Раздел I: «История искусства Древнего мира и Средневековья»

Тема 1: Возникновение искусства **и искусство Древнего Востока**

Содержание: Периодизация первобытного искусства: палеолит, неолит, энеолит. Наскальная живопись на территории Европы: пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции, Альтамира в Испании. Анималистическая скульптура и палеолитические Венеры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.

Рождение архитектуры в искусстве древних цивилизаций: египетские пирамиды, зиккураты Месопотамии, древние города Индии, Великая китайская стена.

Этапы развития искусства Древнего Египта и его связь с мифологией и заупокойным культом. Каноничность искусства Древнего Египта. Особенности заупокойного египетского храма (на примере храмов в Дейр-эль-Бахари, в Карнаке и Луксоре).

Знаменитые памятники египетской скульптуры. Принцип регламентации изображения в скульптуре.

Живопись и рельефы в гробницах и храмах Древнего Египта. Тематика и художественные особенности плоскостного изображения, совмещение иероглифических надписей с изображением. Фаюмский портрет.

Задание: Студентам предлагается подготовить два доклада-презентации (не более 20 слайдов каждый) по темам:

1. Этапы развития наскального рисунка. Палеолитическая скульптура. Магические погребальные комплексы древности.

2. Архитектура, скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство одной из древних цивилизаций: Египта, Вавилона, Индии, Китая.

Тема 2. Античное искусство.

Содержание: Древняя Греция. Этапы развития древнегреческого искусства: от крито-микенского периода до эллинизма. Идеалы древнегреческого искусства и их связь с мифологией. Ордерная система как гармонические закономерности древнегреческой архитектуры. Периптер – основной тип греческого храма. Знаменитые храмы Древней Греции: от архаики до классики. Ансамбль Афинского акрополя.

Сюжеты древнегреческой вазописи как модели несохранившейся станковой живописи. Чернофигурная архаическая и классическая краснофигурная вазопись и ее мастера.

Архаическая скульптура Древней Греции: куросы и коры. Освоение пластической анатомии и круглая скульптура периода классики. Художественные особенности классической скульптуры: свободная постановка статуи, баланс частей тела (хиазм, контрапост), гармоничные пропорции (канон Поликлета). Знаменитые работы древнегреческих скульпторов периода классики и эллинизма: Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, Лисипп; скульптурные школы Родоса, Александрии и Пергама.

Древний Рим. Этрусское искусство и строительная техника римлян: монументальность, грандиозность инженерных решений, арочная конструкция, перекрытые своды и купол, скульптурный рельеф. Применение греческой ордерной системы в декоративных целях (тосканский и композитный ордера). Особенности римского дома-атриума. Архитектура Древнего Рима эпохи Империи: форумы (базилики и триумфальные арки), термы, цирки, амфитеатры (Колизей), акведуки и мосты, цилиндрические храмы (Пантеон).

Скульптура Древнего Рима: копирование древнегреческих статуй, римский портрет, декоративные эффекты пластики (Алтарь мира). Живопись Древнего Рима на примере настенных росписей Помпей и Геркуланума. Виды и жанры живописи: монументальные росписи на мифологические темы, пейзаж, натюрморт, архитектурные декорации с иллюзорными эффектами, гризайль. Римские мозаики.

Задание: Подготовить презентационные задания по следующим темам (по одной на каждую традицию античности: древнегреческую и древнеримскую):

1. Воплощение ордерного стиля в архитектуре Древней Греции.
2. Ансамбль Афинского Акрополя.
3. Знаменитые сооружения эллинистического мира.
4. Искусство вазописи в Древней Греции.
5. Греческая скульптура классического периода.
6. Новая пластика изображения человека в эллинизме.
7. Погребальная пластика древних этрусков.
8. Архитектура Рима времен Республики.
9. Великие монументальные памятники Римской Империи.
10. Римский портрет.
11. Архитектура римского дома (на примере раскопок Помпей).

Тема 3. **Искусство средневековой Европы.**

Содержание: Раннехристианское искусство и искусство Византии.

Новые художественные задачи христианского искусства: от изображения физического мира вещей к передаче духовных смыслов. Цель искусство – это передача символического смысла христианской веры: «Библия» для неграмотных». Особенности нового иконографического канона: образы, техника изображения и обратная перспектива, символика поз и цвета.

Новые задачи в архитектуре Византии: храм как единое пространство, объединяющее верующих. Сложение двух типов христианских храмов: базилика и крестово-купольный (центрический). Примеры и планы разных типов византийских храмов на примере храмов Равенны. Архитектура собор св. Софии в Константинополе. Христианская монументальная живопись: фреска и мозаика.

Средневековое искусство Западной Европы.

Этапы развития искусства западноевропейского средневековья: искусство варварских королевств, каролинское возрождение, оттоновское возрождение, романский и готический стили. Ведущая роль храмовой архитектуры: мартирии, базилики, паломнические церкви, монастыри.

Романский стиль. Архитектурные принципы романики: простые объёмы, варваризация ордерных элементов, преобладание внутреннего пространства над внешним, мощные опоры, полуциркульные арки, крестовые своды; минимум внешнего декора – резьба порталов, уплощённый орнамент рельефов с растительными и животными мотивами. Знаменитые памятники: Пизанский комплекс (Италия), аббатство Сен-Дени (Франция), церковь св. Михаила в Хильдесхейме (Германия), собор Сант-Яго да Компостела (Испания). Строительство замков и крепостей.

Готический стиль. Конструктивные особенности готики: вертикализм пространства, стрельчатая арка, нервюрный свод, каркасная основа конструкции, многочисленные декоративные детали, повторяющие мотив стрельчатой арки. Спиритуализм внутреннего пространства готического храма и техника витражей. Готическая скульптура: вытянутость форм, обилие пластики, реализм изображения. Памятники: соборы в Реймсе, Амьене, Шартре (Франция), Кёльне (Германия), Вестминстере, Кентербери (Англия), Милане (Италия). Интернациональный характер стиля. Роль готического собора вархитектурном ансамбле средневекового города.

Задание: Студентам предлагается подготовить доклады-презентации на каждый вид христианского собора (ранне-христианский, романский и готический), включая не только строительные принципы, но и описание декоративного оформления храмов.

Тема 4. Русское средневековое искусство.

Содержание: Художественные традиции древних славян: предметы быта, ювелирное искусство, деревянное зодчество. Культурные связи с Византией и возникновение христианской архитектуры в Киеве. Мозаики и фрески Киевского собора святой Софии.

Развитие местных традиций церковной архитектуры: новгородско-псковская и владимиро-суздальская. Памятники: Собора св. Софии в Новгороде, Успенского собора во Владимире; церквей Спаса на Нередице и Параскевы Пятницы на Ярославском дворище Новгорода; церкви Покрова на Нерли близ Боголюбова**.** Иконописные традиции Руси: каноничность сюжетов, техника написания, инвариантность школ. Русский иконостас. Знаменитые росписи Феофана Грека в новгородской церкви Спаса Преображения. Гармония и глубина духовных образов Андрея Рублева и его роль в развитии древнерусской живописи («Троица» и Звенигородский чин). Нарастание декоративности в творчестве Дионисия (на примере фресок Ферапонтова монастыря).

Архитектура Московского княжества и этапы ее развития: от простых четырехстолпных храмов до шатровых церквей. Ансамбль Московского кремля: традиции и новаторство. Памятники: Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы Московского Кремля, Грановитая палата, Покровский собор на Красной площади, церковь Вознесения в Коломне (архитектура и интерьер церквей). Возрастающее значение светского начала в иконописных изображениях XVII века: строгановская школа и творчество Симона Ушакова.

Задание: Студентам предлагается подготовить доклады-презентации с разбором православных соборов на каждую местную традицию: киевскую, новгородскую, владимирскую и московскую (включая не только архитектуру, но и иконописную традицию).

Основная литература:

1. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 2-х томах. – СПб.: Питер,2010 – 944с.
2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. В 3-х тт. – СПб.,1995-1997.
3. Ильина Т.В. История искусства: Западноевропейское искусство. – М.. 1994.
4. Ильина Т.В. История искусства: Отечественное искусство. – М.. 2001.
5. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.:Эксмо, 2009. – 848с.
6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 853с.
7. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 – 507с.
8. Садохин А.П. Мировая художественная культура: Учебник для студентов вузов – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 495 с. Электронный ресурс: www.knigafund.ru/books/149319

Интернет-сайты:

<http://art.rin.ru/>

www.artcontext.info

<http://gallerix.ru>

Контрольные вопросы к зачету:

1. Первобытное искусство.
2. Искусство Древнего Египта.
3. Архитектура Древней Греции.
4. Скульптура Древней Греции.
5. Архитектура Древнего Рима.
6. Скульптура Древнего Рима.
7. Раннехристианские храмы.
8. Византийский иконографический канон.
9. Романский стиль в архитектуре.
10. Готический стиль в архитектуре.
11. Романская и готическая скульптура.
12. Искусство Киевской Руси.
13. Искусство Древнего Новгорода.
14. Искусство Владимиро-Суздальского княжества.
15. Средневековая архитектура Москвы.
16. Искусство русской иконы.