

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Н. С. Гуркина

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА XVII – XX ВВ.

Учебно–методическое пособие
для направления подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки «Теория и история искусств»

Форма обучения: ОЧНАЯ

Санкт-Петербург
2017

УДК 7.03
ББК 85.103 (3)
Г 95

Рекомендовано к изданию Редакционно–издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургская государственная художественно–промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно–методического пособия

Рецензенты:

А. О. Котломанов – кандидат искусствоведения, доцент кафедры общественных наук и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица;

Т. Ф. Верижникова – кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина.

Г 95_Гуркина Н. С.

История американского искусства XVII–XX вв. : учебно–методическое пособие / составитель Н. С. Гуркина ; ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургская государственная художественно–промышленная академия имени А. Л. Штиглица». – Санкт–Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017. – 40 с.

Учебно–методическое пособие призвано ознакомить учащихся с основными этапами развития американского искусства на протяжении XVII–XX веков, его спецификой и проблематикой и направить усилия студентов на осмысление закономерностей художественного процесса. Пособие предназначено для студентов СПГХПА дневной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 50.03.04 "Теория и история искусств". Также пособие может быть полезно студентам заочной формы обучения.

ISBN 978–5–9500414–0–2

© Н. С. Гуркина , 2017
© ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургская
государственная художественно–промышленная
академия имени А. Л. Штиглица», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	
РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину	5
РАЗДЕЛ 2. Американское искусство начала XVII в. до 1770–х гг. Колониальный период	5
РАЗДЕЛ 3. Искусство последней трети XVIII в. – середины 1820–х гг. Американский век Просвещения: расцвет искусств и общественной мысли	6
РАЗДЕЛ 4. Искусство США 1830–х – начала 1860–х гг. (до Гражданской войны Севера и Юга)	7
РАЗДЕЛ 5. Искусство США середины 1860–х гг. до конца XIX в. Подъем искусств после окончания Гражданской войны (1861–1865 гг.)	8
РАЗДЕЛ 6. Искусство США XX века в контексте мирового художественного процесса	10
УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	
Список рекомендуемой литературы и других информационных источников:	
Общие работы	17
Основная литература по искусству США (до XX в.)	17
Основная литература по искусству США XX в.	18
Дополнительная литература	19
Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы, видеофильмы	21
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям	22
Семинарские занятия: вопросы для подготовки и обсуждения	23
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	32
Примерные тесты	32
Тематика рефератов по искусству XVII–XIX в.	37
Тематика рефератов по искусству XX в.	38
Вопросы к зачету	39

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История американского искусства XVII–XX веков» дополняет фундаментальную программу всеобщей истории мирового изобразительного, декоративно–прикладного искусства и архитектуры. Под американским здесь подразумевается искусство времени колонизации европейцами Нового Света на североамериканском континенте, а также последующий ход развития искусства в образованном в результате Войны за национальную независимость (1775–1783 гг.) новом государстве Соединенные Штаты Америки. В основу хронологии изобразительного искусства, его основных этапов ложится временной принцип исторической последовательности событий, оказывающих непосредственное влияние на формирование и эволюционное развитие художественных процессов. Эти большие исторические этапы отражены в названиях разделов, которые в свою очередь наполняются конкретным содержанием в соответствии с каждой поставленной темой.

Цель данной дисциплины – ознакомление студентов с содержанием и основной проблематикой американского искусства XVII – XX веков, его специфическими чертами, выявление ключевых моментов его эволюции, исторических, социальных, религиозных и художественных корней. Теоретическую основу дисциплины составляют лекционные занятия, в процессе которых студенты осваивают также и обширный визуальный материал. Практическая часть дисциплины заключается в семинарских занятиях, докладах, посещениях музейных экспозиций, временных выставок.

Требования к уровню освоения содержания курса истории американского искусства: студент должен иметь ясные представления об основных этапах развития, стилях и художественных направлениях искусства XVII – XX веков в контексте исторического развития; ориентироваться в событиях и датах, значимых для хода культурного процесса; знать имена, время активной деятельности, отличительные особенности манеры ведущих художников, скульпторов, архитекторов; должен узнавать и мысленно представлять важнейшие произведения изобразительного искусства; уметь самостоятельно анализировать, а также обладать навыками сравнительного анализа отдельных произведений и явлений искусства.

Программа курса рассчитана на один семестр, включает текущие аттестации, предусмотрено время для самостоятельной работы.

Итоговой формой контроля знаний студента является зачет.

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА XVII – XX вв.

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину

ТЕМА 1. Общие сведения. Картина американского мира. Жизненный уклад и религиозные взгляды. Пуританизм и его роль в становлении американской цивилизации. Связи с метрополией. Периодизация исторического и культурного развития. Америка и Европа в художественном процессе: точки соприкосновения и различия.

РАЗДЕЛ 2. Американское искусство колониального периода (начало XVII в. – середина XVIII в.)

ТЕМА 2. Начало освоения континента. Первые колонии. Временные постройки. Типы архитектурных сооружений. Первые культурные центры – Нью-Амстердам (Нью-Йорк с 1664 г.), Бостон (с 1630 г.), Филадельфия (1682). Ранняя американская живопись конца XVII – начала XVIII в., ее истоки и особенности. Зарождение портретного жанра. Лимнеры. Своеобразие и источники американского примитива. Надгробия – первая форма скульптуры народно-ремесленного характера. Эмблематика образов надгробий.

ТЕМА 3. Американский «георгианский стиль». Основные типы сооружений – жилые дома, церкви, общественные здания. Архитектура Новой Англии (Олд Стейт Хаус, Бостон (1728), Индепенденс Холл, Филадельфия (1733). Архитектура Вирджинии. Дворец губернатора, Уильямсбург (1706–1720), Маунт Эри, Ричмонд (1748–1758).

Иностранцы художники на американской земле. Формирование национальной традиции в живописи в 40–60-е годы XVIII века. Первые профессиональные американские художники–портретисты Роберт Фик (1705–1750) и Джон Хесселиус (1728–1778).

ТЕМА 4. Подъем национального самосознания и его отражение в искусстве и культуре в период, предшествующий Войне за независимость. Творчество Д. С. Копли (1738–1815) – первого национального художника–портретиста как кульминация искусства колониального периода. Живописные, стилистические особенности, психологические и социальные характеристики в портретах «Мальчик с белкой» (1765), «Портрет Пола Ревира» (1768–1770), «Портрет четы Миффлин» (1773), «Портрет Элизабет Голдтуэйт» (1774) и другие. Отъезд в Англию в 1774 г.

«Семейный портрет» (1776). Первая историческая картина на современный сюжет «Уотсон и акула», (1778). Зарождение исторического жанра в творчестве Б. Уэста (1738–1820), приверженность идеям классицизма. Его деятельность в Англии (с 1763 года). Важная роль Уэста–педагога для американских художников.

РАЗДЕЛ 3. Искусство республиканского периода последней трети XVIII века – середины 1820–х годов.

ТЕМА 5. Война за Независимость (1775–1783) и ее влияние на развитие культуры.

Подъем общественного самосознания. Идеи американского Просвещения и их выразители (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн и другие). Формирование понятия «американец». Определяющая философия эпохи – деизм, опирающаяся на рационалистическое мышление и отрицающая религиозный догматизм. Классицизм как форма выражения философских ценностей нового демократического государства. Архитектура американского классицизма и его принципы. Томас Джефферсон (1743–1826) – ведущий архитектор эпохи. Направления в архитектуре: «римская античность», «греческое возрождение», «федеральный стиль». Американские архитекторы и их постройки. Пьер Ланфан и его архитектурный план строительства новой столицы (1790–1792). Идеи и принципы, заложенные в его основу. 1800 г. – город Вашингтон получает статус столицы.

ТЕМА 6. Приезд Ж.–А. Гудона и его влияние на сложение американской скульптуры (прижизненный памятник Д. Вашингтону для Капитолия, Ричмонд, Вирджиния, 1788). Уильям Раш (1756–1833) – первый национальный скульптор (памятник Д. Вашингтону (ок. 1814)). Отражение духа эпохи в исторической живописи Д. Трамбалла (1756–1843). Серия картин, отражающая эпизоды борьбы за Независимость. Расцвет портретного жанра в творчестве Р. Эрла (1751–1801), Г. Стюарта (1755–1828), Т. Салли (1783–1872). Формирование жанра натюрморта (Р. Пил (1774–1825) и другие). Источники и типология раннего американского натюрморта.

ТЕМА 7. Просветительская, научная и художественная деятельность Ч. Пила (1741–1827). Основание Пенсильванской Академии Художеств в Филадельфии (1805). Нативизм: научное и художественное познание мира природы Америки в творчестве художников – путешественников, орнитологов, ботаников: Марка Кэтсби (1683–1749), Александра Уильсона (1766–1813), Джона Эббота (1751–1840).

Д. Одюбон (1785–1851) и его фундаментальный научно–художественный труд «Птицы Америки».

РАЗДЕЛ 4. Искусство США второй половины 1820–х – начала 1860–х годов (до начала Гражданской войны Севера и Юга).

ТЕМА 8. Живопись: пейзаж как область романтического мироощущения. Философия трансцендентализма, питающая американский романтизм, и ее основные идеи. «Школа реки Гудзон», воплощающая картины девственной природы, ее пантеистическое восприятие. Основные представители: Т. Коул (1801–1848), Ф. Э. Чёрч (1828–1900), А. Дьюранд (1796–1886), Д. Ф. Кенсетт (1816–1872) и другие. Люминизм – направление в пейзаже, передающее особые эффекты «американского света». Лидеры люминизма – Ф. Х. Лейн (1804–1865) и М. Д. Хид (1819–1904). Жанровая живопись. Развитие демократического начала в сценках народной жизни в творчестве У. С. Маунта (1807–1868), Д. К. Бингема (1811–1879), И. Джонсона (1824–1906). Индейская тема, ее интерпретации в творчестве Ч. Б. Кинга (1785–1862), Д. Кэтлина (1796–1872), И. Джонсона.

ТЕМА 9. Архитектура: преобладание «исторических стилей» в церковных, общественных и жилых постройках. Преломление идей О. Пьюджина на американской почве. 1840–60–е годы – «революция вкусов», пост–классическая реакция. Архитектура «Gothic Revival» – «готического возрождения» (1840–60–е годы) и ее родоначальник архитектор Р. Апджон (1802–1878), церковь Св. Троицы в Нью–Йорке (1846). Архитектор Д. Ренвик–младший (1818–1895), собор св. Патрика (Нью–Йорк, 1858–1878), здание Смитсоновского института в Вашингтоне (1846); архитектор А. Дэвис, Линдхерст, штат Нью–Йорк (1838–1865); дом Николса, Люэллин Парк, Нью–Джерси (1858–1859). Укорененность и длительность существования «готических» реминисценций в американской архитектурной практике вплоть до XX в. (К. Гилберт (1859–1924), здание Вулворт–билдинг, 1913, Манхэттен; Р. Худ и Д. Хауэлл, Башня Чикаго Трибьюн, 1922–1925; У. ван Аллен (1883–1954), Крайслер–билдинг (Нью–Йорк, 1930) – сочетание форм ар деко со стилизованными декоративными элементами готики. Деревянная «сельская или плотничья готика». Архитектор А. Д. Дэвис (1803–1892), составитель сборника «Сельские жилища» (1835).

РАЗДЕЛ 5. Искусство США середины 1860–х годов до конца XIX века.
Подъем искусств после окончания Гражданской войны. Искусство
«Позолоченного века» 1870–е – середина 1890–х годов.

ТЕМА 10. Стилистическая разнородность в американской живописи последней трети XIX века. Формирование к концу века сильной традиции реализма, основанной на связи с национальной историей, художественном опыте, природой, местным колоритом, обогащенной знанием европейского искусства. Живопись Томаса Икинса (1844–1916) – вершина американского реализма (А. Д. Чегодаев). Плодотворный опыт изучения искусства в Европе (Франция, Испания). Его творческая и преподавательская деятельность в Филадельфии. Изображение американской действительности, темы современной жизни и спорта: «Нырятьщики» (1884–85), «Между раундами» (1899); воплощение образов людей интеллектуального труда («Доктор Гросс в своей клинике» (1875), «Архитектор» (1896–1898), «Виолончелист» (1896), «Мыслитель» (1900), пейзажи («Макс Шмидт в лодке» (1871), психологически точные портреты современников (портрет Уолта Уитмена (1887), портрет Уильяма Мак Дауэлла, (1891) и другие. Икинс и фотография.

У. Хомер (1836–1910). Сотрудничество с периодическими изданиями в области иллюстрации. Работа военным корреспондентом–художником во время Гражданской войны (1861–1865) от редакции «Harper's Weekly». Картины, обобщающие смысл и опыт результатов войны Севера и Юга («Пленные с фронта» (1866), «Ветеран на новом поле» (1865). Поэзия жизни и труда простых людей Америки на фоне обжитой или первозданно дикой природы («В ожидании отца» (1873), «Попутный ветер» (1876), «Карнавал» (1879), «Охотник и гончая» (1892). Зрелый период творчества после двухлетнего пребывания в Англии (с 1881 по 1882 год). Морские пейзажи, драматические сцены борьбы людей со стихией, охоты («Гольфстрим» (1899), «Сигнал бедствия» (1890–1896) «Охота на лисицу» (1893). Хомер – пейзажист и мастер акварели («Проводник в Адирондакских горах» (1889), «После урагана» (1899).

Д. Э. М. Уистлер (1834–1903), космополит, родившийся в США, живший в России, Франции, Англии. Живописец близкий кругу импрессионистов во Франции, «эстетическому движению» в Англии, график, писатель («Изящное искусство наживать себе врагов», 1890). Портреты, пейзажи, графические циклы. Разнообразие стилистики в его работах.

«Тонализм» в пейзаже (Д. Инесс (1825–1894). Американский импрессионизм. Мэри Кэссет (1844–1926) – жизнь в кругу французских импрессионистов. Увлечение импрессионизмом среди американцев, посещающих Европу: Т. Робинсон (1852–1896), Д. Г. Туоктмен (1853–1902), Ч. Хэссем (1859–1902),

М. Прендергаст (1859–1924). Художник – космополит, известный портретист Д. С. Сарджент (1856–1925). У. М. Чейз (1849–1916) – реалист и импрессионист, знаменитый педагог, создатель частной художественной школы, посвященной пленэрной живописи (1890–1903, Лонг–Айленд, штат Нью–Йорк).

Позднеромантическая и символическая струя в творчестве А. П. Райдера (1847–1917).

Продолжение традиции натюрморта в стиле «обманки» – У. М. Харнетт (1848–1992), Д. Ф. Пито (1854–1907), Д. Хаберле (1856–1933) и другие

Мастера американского модерна – дизайнеры, живописцы, графики. Л. К. Тиффани и его творческая деятельность как художника, дизайнера, организатора фирмы «Ассошиэтед Артистс», с 1900 г. – «Студия Тиффани» (до 1938 г.). Джон Ла Фарж (1835–1910), живописец, монументалист, декоратор, пионер художественного стекла в США. 1890–е годы – расцвет художественного плаката. Сочетание интернациональной стилистики модерна с национальной тематикой: книги и чтение, спорт и здоровый образ жизни, современная мода, театр, праздники. Эдвард Пенфилд, (1866–1925) – «отец» американского плаката, представлял издательство «Harper and Brothers», Уильям Каркевилл (1871–1946), работал в издательстве «Липпинкотт», Уилл Брэдли (1868–1962), основал журнал «Лубок» (The Chap Book), Луис Рид (1858–1926), ученик Э. Грассе, испытал влияние французского и бельгийского модерна.

ТЕМА 11. Расцвет скульптуры. Джон К. Уорд (1830–1910), памятник Вашингтону, Федерал–холл, Нью–Йорк; «Генри У. Бичер», Нью–Йорк. Дэниел Ч. Френч (1850–1931) памятник Аврааму Линкольну, Вашингтон (1922). Тема Дикого Запада в творчестве Фредерика Ремингтона (1861–1909). Ведущий скульптор периода – Огастес Сент-Годенс (1848–1907), путь от неоклассики к реализму. Памятник генералу Фаррагуту, Нью–Йорк (1880), памятник Линкольну в Чикаго (1887), надгробие миссис Адамс, Рок–Крик, Вашингтон (1892), портретный рельеф Роберта Стивенсона (1887) и другие.

Архитектура: от традиционных методов строительства к новым материалам и конструкциям. Внедрение в практику строительства металлических конструкций, каркасной системы, использование обилия стекла, новой формы окон. Новаторские инженерные решения в старых архитектурных формах – Бруклинский мост в Нью–Йорке, инженеры Д. Рёблинг, О. Рёблинг (1867–1883). Г. Ричардсон (1838–1886), Р. Хент и их многочисленные постройки, имитирующие архитектурные стили прошлых эпох.

Чикагская архитектурная школа. Уильям Ле Барон Дженни (1832–1907) – автор первых высотных зданий с использованием каркасной металлической

конструкции (Дом Страхового общества, Чикаго, 1885). Творчество Луиса Г. Салливана (1856–1924). Концепция небоскреба как идеи и символа духа американской демократии. Сформулировал пять принципов для небоскреба. Тезис «форма определяет функцию». Главные постройки: Аудиториум, 1889, Чикаго; башня Уэйнрайт, 1890, Сент–Луис; Гаранти–билдинг, Буффало, 1894.

РАЗДЕЛ 6. Искусство США XX века в контексте мирового художественного процесса.

ТЕМА 12. Основные направления в архитектуре США XX века.

Фрэнк Л. Райт (1869–1959), ученик Л. Г. Салливана, создатель «органической архитектуры», основанной на неразрывном единстве формы, функции и сути сооружения в связи с природным ландшафтом. Ранние постройки, так называемые «дома прерий» – дом Уиллитса, Хайленд–парк, Иллинойс, 1901; дом Роби, Чикаго, 1909, всего более ста домов. С середины 1930–х годов – новый расцвет творчества. Дом Кауфмана («Дом над водопадом»), Беар Ран, Пенсильвания, 1935. Разнообразие типов зданий – административные, научные, церкви, музеи. Так называемые «юсоновские дома» – часть градостроительной концепции «Города широких горизонтов». Поздние работы: Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма, Нью–Йорк, 1959), Прайс Тауэр, Бартсвилль, Оклахома, 1952–1956.

Архитектура индустриального общества: «интернациональный стиль» (термин Ф. Джонсона, 1932 г.) в мировой архитектуре и его отличительные черты. Влияние форм европейского функционализма. Выставка чертежей и фотографий «Интернациональный стиль» в Музее современного искусства в Нью–Йорке, 1932 г.

Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969), один из основоположников «интернационального стиля», для которого характерно использование строгих геометрических форм. Павильон Германии на Всемирной выставке в Барселоне, 1929 (воссоздан в 1983–1986 гг.). Создатель концепции «универсального здания», основанной на принципе «Меньше — значит больше» (Less is more) (архитектурно–планировочный факультет Иллинойского технологического института, Чикаго, 1955, небоскрёб Сигрэм Билдинг, Нью Йорк, 1958 (в сотрудничестве с Ф. Джонсоном).

Филип Джонсон (1906–2005). Влияние М. ван дер Роэ на раннее творчество («Стеклянный дом», Нью Канаан, Коннектикут, 1949). Многогостильность, творческие поиски. Планы капеллы М. Ротко. «Хрустальный собор», Гарден Гроув, Калифорния, 1980).

Минору Ямасаки (1912–1986). Минимализм и геометризм: Международный торговый центр, Нью–Йорк, 1970, Федеральный резервный банк, Ричмонд, 1978,

Башня Пикассо, Мадрид, 1982–1988. Образное использование природных форм: аэропорт Ламберт, Сент–Луис, 1956.

Ээро Сааринен (1910–1961) – от строгого рационализма в ранних работах (Технический исследовательский центр «Дженерал Моторс», Уоррен, Мичиган, 1955) к поискам символической выразительности и экспрессии архитектурной формы (Хоккейный каток Йельского университета, Нью–Хэйвен, 1958; аэровокзал международного аэропорта им. Дж. Кеннеди, Нью–Йорк, 1962).

Смена стилистических установок в начале 1980–х годов. Формирование постмодернизма в архитектуре в США в 1960–70–е годы. Основные принципы: цитирование прошлого (деталей, декора, принципов построения композиции), эклектическое заимствование из исторических стилей, работа в контексте существующей застройки, привнесение эстетически осмысленной образности в облик здания в сочетании с новейшими строительными технологиями (М. Грейвс, Портланд Билдинг, Портланд, Орегон, 1982; Ф. Джонсон (здание для американской телефонной и телеграфной службы на Манхэттене (1984), «Сони Билдинг, Нью–Йорк, 1984 и другие)

Деконструктивизм – разрушение целостности, визуальная усложненность иллюзорного образа архитектурного сооружения. Фрэнк Гери (р. 1929), создатель асимметричных зданий (Музей искусств, Миннеаполис, Миннесота (1993); музей Гуггенхайма в Бильбао (1997); концертный зал им. Уолта Диснея в Лос–Анджелесе (2003). Использование «архитектуры пятна» (blobitecture) как выразительного приема. Применение необычных материалов (например, титановая сталь). Питер Айзенман (р. 1932) Даниэль Либескинд (р. 1946).

ТЕМА 13. Искусство США первой половины – середины XX века.

Отличительные черты искусства США XX века: полистилизм, т.е. параллельное сосуществование разнообразных художественных тенденций, как в традиционных формах фигуративного искусства, так и в авангардных формах радикального эксперимента, игрового начала; плюрализм, т.е. множественность культур разного генезиса (европейской, индейской, национальной американской, афроамериканской, интернациональной, латиноамериканской), служащих источником многообразия самовыражения художников; сосуществование реализма (в разных формах) и модернизма.

Начало века. Группа художников «Восьмерка» (или «Школа мусорного ведра») во главе с живописцем и педагогом Робертом Генри (1865–1929) и продолжение традиции реалистического искусства. Новые темы в творчестве художников, объединившихся против господства академических вкусов в живописи – Д. Слоана, Д. Лакса, У. Глэкенса, Э. Шинна. Выставка 1908 года в Нью–Йорке.

Ученики Р. Генри – Д. В. Беллоуз (1882–1925), Э. Хоппер (1882–1967) и Р. Кент (1882–1971) и их вклад в искусство XX века.

Американские художники и европейский опыт. Деятельность А. Стиглица (1864–1946) фотографа и галериста, его цели. Галерея «291» и журнал «Camera work» как средоточие европейского и национального новейшего искусства. Круг художников–экспериментаторов – Д. О'Киф, Д. Марин, М. Хартли, М. Вебер, А. Доув и другие – первое поколение американского авангарда.

Создание «Американской Ассоциации художников и скульпторов» (1911), объединившая в своих рядах реалистов, академистов и авангардистов. «Международная выставка современного искусства» или «Арсенальная выставка» (1913) – демонстрация американского и новейшего западноевропейского искусства в Нью–Йорке, ее воздействие на публику, критику и художников. Марсель Дюшан в Нью –Йорке (1915), появление первых ready made. Мэн Рэй и дадаизм. Прецизионизм (термин выдвинут А. Барром в 1927 г.) – художественное течение 1920–х гг., направленное на отображение «Американской действительности» (American scene): уникальных индустриальных ландшафтов, механизмов, предметов. Пуристическая точность формально–композиционных выразительных приемов (графичность, геометризованные объемы, «неживописная» трактовка поверхности, безвоздушность) в творчестве Чарльза Шилера (1883–1965), Чарльза Демута (1882–1935) и других.

Важная роль музеев в популяризации современного искусства. Открытие Музея Американского искусства Уитни (1931) и Музея Современного искусства (1929) в Нью–Йорке на основе частных коллекций Г. Уитни, Э. О. Рокфеллер, Л. Блисс. Американские коллекционеры и их вклад в формирование национальных коллекций.

1930–е годы – кризисное «грозовое» десятилетие. Политика Нового курса Ф. Рузвельта в области культуры. Федеральный проект развития искусств (1935–1943), его суть и значение. Распространение политической графики на страницах газет и журналов (Р. Майнор, У. Гроппер, Б. Робинсон, А. Янг). Росписи общественных зданий в рамках государственных заказов для помощи нуждающимся художникам (Б. Шан, А. Рефрежье). Влияние мексиканского мурализма. Ведущие направления этого десятилетия – регионализм (Т. Х. Бентон, Г. Вуд, Д. С. Карри) и социальный реализм (Д. Левин, Ф. Эвергуд, Р. Марш, Б. Шан, Р. Сойер и другие). Первое – воспекает и героизирует дух провинциальной Америки и ее традиционные ценности, второе ориентируется на социально значимые темы, критическое и сатирическое осмысление действительности. Расцвет художественной фотографии в период депрессии (Д. Ланг, У. Эванс, Б. Эббот, Б. Шан).

Своеобразное продолжение традиции американского романтизма и реализма в творчестве трех поколений семьи Уайет: Н. К. Уайет (1882–1945), выдающийся иллюстратор; внутренняя цельность, философская направленность, символичность видения в творчестве Эндрю Уайета (1917–1979) («Мир Кристины», «Ветер с моря», 1948; «Сын Альберта», 1959; «Отдаленный гром», 1961); Джеймс Уайет (р. 1946).

Скульптура. Стилль Ар Деко: Пол Г. Мэншип (1885–1966) «Диана», «Актеон», 1924; «Индийский охотник с собакой», 1926; «Прометей», Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк, 1934. Гастон Лашез (1882–1935) в Америке с 1906 г. (многочисленные ню, портреты Д. О'Киф, 1927, Джона Марина, 1930). Эли Надельман (1882–1946) в США с 1914 г., переработка народного американского наследия и неоклассические черты в его работах. Гуманистическая традиция в творчестве скульптора Уильяма Зораха (1887–1966) («Мать и дитя», конец 1930-х, торс «Победа», 1945). Исаму Ногучи (1904–1988) – мастер портретной, монументально-декоративной скульптуры, дизайнер. Открытие новых динамичных форм скульптуры в пространстве Александром Калдером (1898–1976). «Мобили» (кинетические конструкции, которые приводятся в движение электричеством или ветром) и «стабили» – статичные монументальные скульптуры, смонтированные из металлических плоскостей разнообразных очертаний. Камерная скульптура из разнообразных материалов («Цирк», 1926–31). Монументальная скульптура на основе природных форм: Джон Гутзон Борглум (1867–1941), Национальный мемориал «Гора Рашмор», (1927–1941) Блэк-Хиллс, Южная Дакота. Корчак Зюлковски (1908–1982), мемориал «Бешеный Конь», нач. в 1948 г., Блэк-Хиллс, Южная Дакота.

Непосредственное соприкосновение американцев во второй половине 1930-х и 1940-х годах с искусством европейского модернизма, особенно в сфере экспрессионизма, абстракционизма и сюрреализма. Приезд в США П. Мондриана, С. Дали, М. Эрнста, А. Бретона, Ф. Леже, Г. Гросса, Л. Фейнингера, Н. Габо и многих других в связи с наступлением фашизма в Европе. Их воздействие на американских художников. Выставка С. Дали в галерее Леви в 1934 г. Перемещение центра мирового художественного процесса из Парижа в Нью-Йорк.

Нью-Йоркская школа 1940-е – 1950-е годы. Генезис американского абстрактного экспрессионизма. Отличительные черты: повышенное значение цвета, метафоричность, символичность, многозначность, эмоциональность, самовыражение художника. Его представители: А. Горки (1904–1948), В. Де Кунинг (1904–1997), Джексон Поллок (1912–1956), М. Ротко (1903–1970), Ф. Кляйн (1910–1962), Р. Мазервелл (1915–1991) и другие. Особенности техники и формы. Два течения в американском абстрактном экспрессионизме начала 1950-х

годов: первое – в лице Д. Поллока рождает «живопись действия» (action painting) (термин критика Г. Розенберга) или жестикулярную живопись, второе – хроматический абстракционизм или живопись цветовых полей (Марк Ротко, А. Готлиб, К. Стилл, Р. Мазервелл и другие). Д. Поллок, истоки формирования его искусства. Художественные принципы «живописи действия». Третья и последняя стадия абстрактного экспрессионизма – геометрическая абстракция. Метод «безотносительной композиции» Барнета Ньюмена (1905–1970) и его теория «возвышенного» в искусстве. Poleмика с «эмоциональным» абстракционизмом.

ТЕМА 14. Искусство США второй половины XX века.

Середина 1960–х годов – смена эпох, окончание эры абстрактного экспрессионизма. Поворот к минимализму и искусству объекта. Основные установки минимализма – отказ от интеллектуального осмысления произведения, имперсональность, отрицание чувственного начала, «чистота» формы и цвета, отсутствие содержательности, непознаваемость. Направление «острых граней» (hard-edge) – картины с произвольными геометризированными контурами (Э. Келли, К. Ноланд). Цель – сведение формы к минимуму. Эд Рейнхардт (1913–1967), его «черные полотна»: иератичность, неподвижность, герметичность. Фрэнк Стелла (р. 1936) черно–белые картины–структуры, картины–лабиринты: «Вы видите то, что видите, это действительно объект». Использование алюминиевых красок. Дональд Джадд (1928–1994) и его трехмерные «специальные объекты»: «стопки», «коробки», «прогрессии». Использование промышленных материалов. Арт–проект в городе Марфа, Техас. Сол Левитт (1928–2007). Рельефы, выходящие из плоскости стены – «настенные структуры» (wall structures), построенные на взаимодействии объемных геометрических форм. С 1964 года – «скелетные» модульные структуры, в основе которых лежит принцип повторяемости (инвариант) основного модуля – куба в разных вариациях. Карл Андре (р. 1935): от фигуративной деревянной скульптуры к базовым геометрическим формам («Элементы», «Эквиваленты»). Излюбленные материалы – необработанные кирпичи, деревянные брусы, металлические пластины, камни, располагаемые на плоскости в музейной экспозиции или в открытом пространстве. Основной принцип – использование комбинирования модулей в повторяющихся статичных композициях. Важность ощущения материала и пространства.

От минимализма к концептуализму, искусству объекта. Истоки концептуализма: практика М. Дюшана и дадаистов, игровые ситуации авангардного искусства. Фотография, текст, объект, перформанс, инсталляция – техники концептуализма. Основные положения: искусство заключается не в самом объекте, а в его идее или концепции, особая роль осмысления, вербализации, интерпретации. Конец 1960–х – 1970–е гг. Сол Левитт: движение «от формы к идее», «идея

становится машиной, производящей искусство». «Тезисы о концептуальном искусстве» (1967) – обоснование теории концептуализма. Концептуальная акция «Зарытый куб, содержащий объект крайне важный, но малой ценности» (1968). Джозеф Кошут (р. 1945) и группа «Искусство – язык». Инсталляция «Один и три стула» (1965). Эссе «Искусство после философии» (1969).

«Искусство тела» (Body art), термин введен в 1970 году критиком У. Шарпом. Разновидность перформанса, где тело одновременно является субъектом и объектом творческого акта как процесса самодемонстрации и документирования с помощью фото–кино– или видеокамеры. Кароли Шнееман (р. 1939), Вито Аккончи (р. 1940). Крис Бёрден (1946–2015) и элементы физического риска в его перформансах «Стрельба» (1971), «Пригвожденный» (1974).

1970–е годы: «Искусство земли» (Land-art или Earthworks): создание крупномасштабных пространственных объектов с включением природных ландшафтов, естественных материалов, явлений (например, разрядов молний). Организация природной среды в огромное художественное пространство. Роберт Смитсон (1938–1973) «Спиральная дамба» (1970) с использованием земли, камней и кристаллической соли в Большом Соляном озере, штат Юта. Уолтер де Мариа «Поле молний» (1977), Нью-Мексико – вертикальные стальные стержни, воткнутые в землю и притягивающие электрические разряды во время гроз. Христо Явашев (р. 1935), с 1964 г. в США. Симбиоз лэнд-арта и изобретенной им техники «эмбалляжа» (от фр. упаковывать). Обертка огромных природных и архитектурных объектов – мостов в Париже, рейхстага в Берлине, скал, деревьев, островков. «Окруженные острова», Флорида (1987). Ироническое имитирование упаковки предметов повседневного спроса в прозрачные пленки и оберточную бумагу.

Поп-арт в американском искусстве 1960–х годов. Основные характеристики. Репрезентация образов рекламы, предметов массовой культуры. Выражение новой эстетики потребительского общества. Новые материалы и техники: шелкография, фотопечать, коллажи, комбинирование с реальными предметами, тиражирование, стилистическое разнообразие в творчестве лидеров поп-арта. Роберт Раушенберг (1925–2008): картины, ассамбляжи, инсталляции, объекты. Рой Лихтенштейн (1923–1997): использование образов популярной рекламы и комиксов; Джеймс Розенквист (р. 1933): опора на технику коммерческой рекламы, «раскадровка» изображения, переплетение фрагментов вещей с фрагментами тел и лиц, повышенная яркость цвета; Том Вессельман (1931–2004): принципы коллажа, натюрморты и «ню» на основе картинок журнальной рекламы. Энди Уорхол (1928–1987), искусство как бизнес, художник как предприниматель. Студия «Фабрика». Отсутствие личностного подхода, отрицание уникальности объекта искусства. Тиражирование образов товаров массового спроса. Серии повторяющихся

портретов знаменитостей («Мэрилин Монро», «Джеки», «Элвис Пресли», 1963). Серия автопортретов. Техники гладкой живописи, фотографии, шелкографии. Скульпторы поп-арта: Клаес Ольденбург (р. 1929): скульптуры-объекты на основе обыденных предметов, продуктов, масштабирование (увеличение), броскость цвета; Джордж Сигал (1924–2000): установка белых гипсовых фигур в общественных местах.

Разнообразие форм «Нового реализма» (термин французского критика П. Рестани, 1960 г.) во второй половине XX века: фотореализм, холодный реализм, суперреализм, магический (magic) или острофокусный (sharp-focus), символический реализм, часто объединяемые термином «новая вещественность». Направленность на фотографическое воспроизведение мира людей и вещей в деятельности Ч.Клоуза, Р. Эстега, Д. Хэнсона и других. Выставка «Реализм сегодня» (1968).

Апроприация – более или менее открытое заимствование объектов реальности, образов культуры и искусства любого времени и направления. Основной принцип творчества художников-апроприаторов – отбор, присвоение, вторичное воспроизведение имиджей поп-культуры (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, П. Хэлли, Э. Бикертон).

Разнообразие тенденций в искусстве скульптуры: фигуративная, минималистическая, объектная, инсталляции, скульптура-энвайронмент, найденные предметы (found-objects). Луиз Буржуа (1911–2010), инсталляции, скульптуры-энвайронменты. Главные темы: сознательное и бессознательное, телесность, женское начало (серия «Клетки» (с 1999 г.); «Маман» (1999) из серии «Пауки»). Минимализм и монументализм скульптурно-архитектурных объектов, пространственных инсталляций-лабиринтов Ричарда Серра (р. 1939). Использование крупномасштабных сталепрокатных форм, промышленного сырья: резины, металла. Джон Де Андреа (р. 1941): гиперреализм, вуайеризм, фотореализм, натурализм в обнаженных человеческих фигурах в натуральную величину из поливинила с акриловыми красителями. Кики Смит (р. 1954) в своих скульптурах исследует физиологичность человеческого тела и его частей с точки зрения уязвимости, уничтожения, гендерных особенностей с акцентом на феминистскую проблематику. Скульптор из Филадельфии Джеймс Пенистон (р. 1973) – мастер фигуративной скульптуры и абстрактных композиций («Памятник Б. Франклину или Ключи к сообществу», 2007).

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Общие работы

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 488 с.: ил.
2. Борьба за прогрессивно реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
3. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 480 с.: ил.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ–Пресс, 2000. – 624 с.
5. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М.: Искусство, 1973. – 302 с.
6. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ: от поп–арта к концептуализму. М.: Галарт, 2001. – 176 с.: ил.
7. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство –XXI век, 2009. – 20 с.
8. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 – 2005. М.: Слово/Slovo, 2006. – 256 с.: ил.
9. Хиллер Б. Стиль XX века. М.: Слово, 2004. – 40 с.: ил.
10. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб.: Академический проект, 2004. –560 с.
11. Якимович А.К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–1990. М.: Искусство – XXI век, 2009. – 464 с.: ил.
12. Якимович А. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века. М.: Галарт, 2009. – 288 с.: ил.
13. Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб.: Азбука, 2002. – 544 с.: ил.

Основная литература по искусству США (до XX века)

1. Дункан Э. Луис К.Тиффани. Собрание Музея–сада. М.: Арт–Родник, 2009. – 672с.: ил.
2. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
3. Новые горизонты: Американская живопись 1840–1910. Каталог выставки. М.: ВРИБ «Союзрекламкультура», 1987. – 142 с.: ил.
4. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.

5. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: Искусство, 1976 – 64 с. ил.
6. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М.: Искусство, 1978. – 267 с.: ил.
7. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издательский дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
8. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США . Т 1. М.: Наука, 1983. – 687 с.
9. Юрьева Т.С. Портрет в американской культуре XVIII века. СПб.: Изд–во «Бельведер», 2001. –104 с.

Основная литература по искусству США XX века

1. Америка глазами художников. Три поколения семью Уайетов. Каталог. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
2. Бааль–Тешува Я. Марк Ротко. М.: Арт–Родник, 2006. – 96 с.: ил.
3. Ингрэм К. Гениальный Уорхол. М.: Эксмо, 2014. – 80 с.: ил.
4. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.: ил.
5. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
6. Матусовская Е.М. Эдвард Хоппер. М.: Изобразительное искусство, 1977. – 48 с.: ил.
7. Петрова Т.А. Рокуэлл Кент. Л.: Искусство, 1990. – 160 с.: ил.
8. Реннер Р.Г. Хоппер. TASCHEN, 2009. – 96 с.: ил.
9. Роуз Б. Американская живопись. Двадцатый век. Женева, Париж: Vokking, 1995. – 176 с.: ил.
10. Туркина О. Луиз Буржуа: Ящик Пандоры. М.: Ад Маргинем, 2015. – 134 с.: ил.
11. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
12. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: Искусство, 1976. – 64 с.: ил.
13. Чегодаев А.Д. Рафаэль Сойер. Альбом. М.: Сов. художник, 1968. – 132 с.: ил.
14. Энди Уорхол. 1928–1987. Жизнь и творчество. Каталог выставки / ГЭ. Вступит. ст. А.А.Бабина. СПб.: Изд–во ГЭ, 2000. – 44 с.: ил.
15. Шестаков В. История американского искусства. М.: «РИП–холдинг», 2013.– 454 с.: ил.
16. Юрьева Т.С. Э.Уайет. М.: Изобразительное искусство, 1986. – 160 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю. М.: Радуга, 2000. – 108 с.: ил.
2. Бурстин Д. Американцы. Колониальный опыт: пер. с англ. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Литера», 1993. – 480 с.
3. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Евразия. М.: Институт ДИ–ДИК, 1999. – 368 с.
4. Гачев Г.Д. Национальные образы мира Америка в сравнении с Россией и славянством. М.: Раритет, 1997. – 680 с.
5. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 296 с.: ил.
6. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН, 2001. – 384 с.
7. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 303 с.: ил.
8. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Kopemann, 2000. – 520 с.: ил.
9. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2002. – 349 с.: ил.
10. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
11. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф.Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
12. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3–х т. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
13. Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпресссервис, Книжный дом, 2001. – 1040 с.: ил.
14. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
15. Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. 343 с.: ил.
16. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 – 2005. М.: Слово/Slovo, 2006. – 256 с.: ил.
17. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М.: Прогресс–Традиция,
18. – 2003. – 644 с.: ил.
19. Уистлер Д.М. Изящное искусство наживать себе врагов. М.: Искусство, 1970 .
20. – 286 с.: ил.
21. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. М.: Духов. возрождение, 1996. – 175 с.
22. Якимович А.К. Восстановление модернизма: живопись 1940–1960–х гг. на Западе и в России. М.: ОЛМА–ПРЕСС:Галарт, 2001. – 174 с.: ил.

Литература по архитектуре

1. Бэнэм Р. Взгляд на современную архитектура. Эпоха мастеров. М.: Стройиздат, 1980. – 172 с.
2. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Ленинград ; Москва : Издательство
3. литературы по строительству, 1966–1977. Т.11. Архитектура капиталистических стран XX в. / Под ред. А. В. Иконникова (отв. ред.) и др. , 1973.
4. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. М.: Стройиздат, 1990. – 286 с.
5. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М.: Стройиздат, 1973. – 455 с.
6. Гольдштейн А.Ф., Франк Ллойд Райт. М.: Стройиздат, 1973. – 136 с.
7. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М: Стройиздат, 1985. – 136 с.
8. Джонс У. Как читать Нью-Йорк. Интенсивный курс по архитектуре Нью-Йорка. М.: РИПОЛ–классик, 2012. – 256 с.
9. Ёдике Ю. История современной архитектуры. Синтез формы, функции, конструкции. М.: Искусство, 1972. – 210 с.
10. Иконников А.В. Архитектура США. М.: Искусство, 1979. – 200 с.
11. Иконников А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. В 2–х т. М.: Прогресс–Традиция, 2001–2002.
12. Иконников А.В. Зарубежная архитектура. От «новой архитектуры» до постмодернизма. –М.: Стройиздат, 1982. – 256 с.
13. Иконников А.В. Нью-Йорк. Л.: Стройиздат, 1980. – 96 с.
14. Фрэнк Ллойд Райт Будущее архитектуры. М.: Гос. изд–во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1960. – 247 с.
15. Христиани А.М. Новейшая архитектура США. 1945–1960. М.: Гос. изд–во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. – 264 с.

Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы,

видеофильмы

1. <http://americanhistory.si.edu/archives/ac-i.htm> крупнейший в США электронный архив первичных источников по визуальному искусству
2. <http://the-artists.org> ссылки на электронные публикации произведений , текстов, биографий художников, сайты музеев
3. <http://www.artcyclopedia.com> каталог ресурсов по истории мирового искусства
4. <http://www.wga.hu> каталог изображений произведений искусства
5. <http://www.artnet.com> информационный каталог художников
6. <http://www.metmuseum.org> Музей Метрополитен, Нью-Йорк
7. <http://www.nga.gov/> Национальная галерея искусств, Вашингтон

8. <http://www.mfa.org/home.htm> Музей изящных искусств, Бостон
9. <http://hermitage.ru> Государственный Эрмитаж
10. <http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm> ГМИИ им. А.С.Пушкина
11. <http://www.moma.org> Музей современного искусства, Нью–Йорк
12. <http://www.guggenheim.org> Музей Соломона Гуггенхайма, Нью–Йорк
13. <http://www.artic.edu> Художественный институт Чикаго
14. <http://www.whitney.org> Музей американского искусства Уитни, Нью–Йорк
15. <http://www.okeeffmuseum.org/index1.html> Музей Джорджии О'Кифф, Санта–Фе
16. <http://www.warhol.org/> Музей Энди Уорхола, Питтсбург(Пенсильвания, США)
17. <http://www.pkf.org/> Фонд Поллока – Краснер, Нью–Йорк
18. <http://www.tate.org.uk/modern> Галерея Тейт Модерн, Лондон
19. <http://www.oxfordartonline.com/public/> Grove Art Online [Electronic resource]:
[Онлайн ресурс по истории изобразительных искусств]. – Electronic data. –
Oxford University Press
20. <http://www.theearthhistory.org> образовательный сайт по современному искусству
21. <http://iskunstvo.info/> Всё для студента–искусствоведа [Электронный ресурс]
22. <http://slovari.yandex.ru/~> книги/ Словарь изобразительного искусства
23. В/ф. Живопись США середины XX века. ВВС. 1996 г.
24. В/ф. Марк Ротко – великий художник современности. Док. фильм.
Познавательный канал. 2015.
25. В/ф. на англ яз.: R. Hughes. American Visions. Episodes 1–8. ВВС. 2013.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В практике освоения дисциплины используются различные формы занятий, в том числе семинары, которые проводятся как итоговые после лекционного курса по очередной теме для дальнейшего закрепления материала. Темы семинаров охватывают большую часть предложенного в лекциях материала. Количество семинаров и часы, отведенные на их проведение, могут варьироваться в соответствии с действующим образовательным стандартом.

Методические рекомендации носят комплексный характер. Они включают в себя темы и планы семинарских занятий, вопросы, выносимые на подготовку и обсуждение, а также список учебной и научной литературы к каждому семинару.

Семинарские занятия – это одна из форм учебного процесса. Целью их проведения является углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы над основной и дополнительной литературой.

Вопросы к каждому семинару сформулированы таким образом, чтобы нацеливать студентов как на понимание внутренних процессов и общей проблематики соответствующего периода в искусстве и культуре США, так и на раскрытие частных вопросов и знание конкретной информации по теме.

Готовясь к семинару, студент должен прежде всего ознакомиться с темой семинарского занятия и оценить степень своих знаний по каждому вопросу. Затем внимательно прочесть соответствующий конспект лекции, после этого обратиться к рекомендуемой по теме семинара литературе. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в художественном словаре или энциклопедии.

Семинары могут проводиться в форме докладов по рекомендуемым в программе или выбранным самостоятельно темам, в форме устного обсуждения вопросов, предложенных в плане семинарского занятия, обсуждения актуальной выставки, ответов на вопросы преподавателя, просмотра изобразительного ряда, дискуссии по той или иной проблеме, являющейся сложной для студента или заинтересовавшей его. Активно участвуя в обсуждении вопросов плана семинарского занятия, студенты учатся логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и дискуссиях. Проведение семинара может сопровождаться просмотром изобразительного видеоряда.

Задачи семинаров:

- проверить подготовку студентов по основным темам курса
- стимулировать способность студента выражать свои знания и суждения и ясно их излагать
- дать возможность студенту самостоятельно анализировать и делать выводы
- научить студента правильно оценивать то или иное художественное явление
- проверить владение изобразительным материалом

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ: ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Раздел 2. Американское искусство колониального периода (начало XVII в. – середина XVIII в.)

Семинар «Начало»:

- По какому принципу строится хронология истории американского искусства?
- Назовите даты образования и основные типы первых американских колоний и места их локализации. Подумайте, в чем заключались их отличия друг от друга.
- В чем состоят особенности протестантизма первых переселенцев, и в чем проявилось его влияние на формирование ценностей американского мира в целом и на искусство в частности?

- В каких формах складывалось изобразительное искусство колониального периода?
- Что означает понятие «лимнер»?
- Почему портретный жанр занял приоритетное положение в искусстве колоний?
- Каковы стилистические источники раннего американского портрета?
- Каковы художественные особенности американского примитива?
- Типы и особенности ранних архитектурных сооружений.
- Надгробия – архитектурные формы, декор, эмблематика.

Рекомендуемая литература

1. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
2. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
3. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: Искусство, 1976. – 65 с.: ил.
4. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М.: Искусство, 1978 – 267 с.
5. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издательский дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
6. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США. Т. 1. М.: Наука, 1983. – 687 с.

Дополнительная литература

1. Бурстин Д. Американцы. Колониальный опыт: пер. с англ. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Литера», 1993. – 480 с.
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Евразия. М.: Институт ДИ–ДИК, 1999. – 368 с.
3. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
4. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
5. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. М.: Духов. возрождение, 1996. – 175 с.

Раздел 3. Искусство последней трети XVIII в. – середины 1820–х годов.

Семинар «Американский век Просвещения: расцвет искусств и общественной мысли».

- Какие события и идеи способствовали первому расцвету искусств на американской земле? Почему вы называем это время – Американский век Просвещения?
- Почему именно стиль классицизм становится основополагающим в этот период? Каковы его национальные особенности?
- Назовите стилистические течения внутри общей классицистической картины в архитектуре. Ведущие архитекторы и их сооружения.
- Расскажите об обстоятельствах появления новой столицы США, ее планировочном решении и его авторе.
- Кто, когда, в каком сочинении и на каких основаниях формулирует понятие «американец»?
- Каковы источники сложения скульптуры в США ? Кто из западноевропейских скульпторов приехал в Америку для создания памятника историко– мемориального характера? Что это за памятник? Кого считают первым национальным скульптором?
- Какие жанры (помимо существующего портретного) складываются в данный период?
- Чем обусловлен расцвет портретного жанра? Кто из американских художников особенно в нем преуспел?
- Почему многие американские художники ездили в Лондон, как до, так и после обострения отношений с Англией и обретения колониями независимости? Назовите имена этих художников.
- Расскажите о Чарльзе Пиле как о деятеле эпохи американского Просвещения и о живописце. Какие культурные учреждения он основал впервые на американской земле?

Рекомендуемая литература.

1. Иконников А.В. Архитектура США. М.: Искусство, 1979. – 200 с.
2. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
3. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
4. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: Искусство, 1976. – 65 с.: ил.

5. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издательский дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
6. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США . Т 1. М.: Наука, 1983. – 687 с.
7. Юрьева Т.С. Портрет в американской культуре XVIII века. СПб.: Изд–во «Бельведер», 2001. – 104 с.

Дополнительная литература

1. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
2. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
3. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3–х т. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962.

РАЗДЕЛ 4. Искусство США второй половины 1820–х – начала 1860–х годов (до начала Гражданской войны Севера и Юга).

Семинар «Эпоха американского Романтизма».

- В чем заключались источники американского романтизма и причины его длительного существования в искусстве и литературе США?
- В каком живописном жанре ярче всего проявилось романтическое мироощущение? Какой философией оно питалось?
- Что такое «нативизм» и какое воплощение это направление получило в искусстве?
- В чем заключаются особенности американского пейзажа в сравнении с европейским того же времени?
- Какие направления сформировались в пейзаже данного периода?
- Какие художники и в каких формах проявили живой интерес к индейской теме?
- Когда и на каком материале зародилась американская жанровая живопись?
- Что такое «фронтир» и как это явление было отражено в искусстве данного периода?
- Когда и по каким причинам наступила «пост–классическая реакция» в американской архитектуре?
- Идея «готического Возрождения» и ее воплощение в американской архитектуре.

Рекомендуемая литература.

1. Иконников А.В. Архитектура США. М.: Искусство, 1979. – 200 с.

2. Новые горизонты: Американская живопись 1840–1910. Каталог выставки. М.: ВРИБ «Союзрекламкультура», 1987. – 142 с.: ил.
3. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
4. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: 1976. – 65 с.: ил.
5. Шестаков В. История американского искусства. – М.: Издательский дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
6. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США. Т 1. М.: Наука, 1983 – 687 с.

Дополнительная литература

1. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
2. Очерки по истории мировой культуры/ Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
3. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3–х т. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.

РАЗДЕЛ 5. Искусство США середины 1860–х годов до конца XIX века.

Семинар «Расцвет искусств в США последней трети XIX века»

- Какими обстоятельствами был обусловлен расцвет изобразительных искусств и архитектуры в США в означенный период?
- Какое место занимает американская действительность в творчестве Т. Икинса? Преимущественно в каких жанрах он работал? В чем состоят особенности его живописной манеры?
- Сформулируйте главные темы в творчестве У. Хомера. Назовите наиболее известные произведения разных лет.
- В чем состоит своеобразие творческой манеры и эстетических предпочтений Д. М. Уистлера? В каких произведениях они воплотились?
- Каковы отличительные особенности американского пейзажа последней трети XIX века? Кто из мастеров работал в этом жанре?
- В каких формах развивался жанр натюрморта в данный период? Каковы его источники?
- Что означает выражение эпоха «Позолоченного века» и кому оно принадлежит? Какое отражение нашло это понятие в искусстве?

- В каких видах искусства наиболее полно и оригинально проявился стиль модерн в американском искусстве? Каковы наиболее значительные мастера этого стиля?
- Как развивалась американская скульптура на данном этапе? Назовите основные произведения и крупнейших мастеров.
- «Чикагская школа» в архитектуре: новаторство, значение, сооружения. Новые концепции, материалы и конструкции в творчестве Л. Салливана.

Рекомендуемая литература.

1. Иконников А.В. Архитектура США. М.: Искусство, 1979. – 200 с.
2. Новые горизонты: Американская живопись 1840–1910. Каталог выставки. М.: ВРИБ «Союзинформкультура», 1987. – 142 с.: ил.
3. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
4. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. М.: Искусство, 1976. – 322 с.: ил.
5. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издательский дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
6. Юрьева Т.С. Искусство США 1877–1918 // История США. Т.2. М.: Наука, 1985. – 598 с.

Дополнительная литература

1. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
2. Очерки по истории мировой культуры/ Под ред. Т.Ф.Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
3. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3–х т. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
4. Уистлер Д.М. Изящное искусство наживать себе врагов... М.: Искусство, 1970. – 286 с.

РАЗДЕЛ 6. Искусство США XX века в контексте мирового художественного процесса.

Семинар «Основные направления в архитектуре США XX века».

- Кто является основоположником «органической архитектуры»? Кто наиболее полно воплотил ее принципы в архитектуре XX века? В чем состоит ее смысл и принципы формообразования?

- Раскройте понятие «интернациональный стиль» в архитектуре США и сформулируйте на конкретных примерах его отличительные черты. Пионеры стиля в США.
- Каковы истоки минимализма в архитектуре? В какое время наблюдается особая приверженность этому стилю в архитектуре США? Каким материалам отдается предпочтение? Кем сформулирован основной принцип минимализма в архитектуре?
- Чем характеризуется эпоха постмодернизма в архитектуре, каковы ее основные принципы? Ведущие мастера и их постройки.
- Деконструктивизм в архитектуре США. Значение термина. Архитектурная практика.

Рекомендуемая литература

1. Бэнэм Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. М.: Стройиздат, 1980. –172 с.
2. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Ленинград ; М. : Издательство литературы по строительству, 1966—1977. Т.11. Архитектура капиталистических стран XX в. / Под ред. А. В. Иконникова (отв. ред.) и др. , 1973.
3. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX век. М.: Стройиздат, 1990. – 286 с.
4. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М.: Стройиздат, 1973. – 455 с.
5. Гольдштейн А.Ф.Фрэнк Ллойд Райт. М.: Стройиздат, 1973. – 136 с.
6. Ёдике Ю. История современной архитектуры. Синтез формы, функции, конструкции. М.: Искусство, 1972. – 210 с.
7. Иконников А.В. Архитектура США. М.: Искусство, 1979. – 200 с.
8. Иконников А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. В 2–х т. М.: Прогресс–Традиция, 2001–2002.
9. Иконников А.В. Зарубежная архитектура. От «новой архитектуры» до постмодернизма. М.: Стройиздат, 1982. – 256 с.
10. Фрэнк Ллойд Райт. Будущее архитектуры. М.: Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1960. – 247 с.
11. Христиани А.М. Новейшая архитектура США. 1945–1960. М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. – 264 с.

Семинар «Многоликий XX век. Эпоха модернизма и постмодернизма в США».

- Рождение американского авангарда начала XX века: формы, влияния, имена, события.

- Как отразились события и социально–экономическая ситуация 1930–х годов на состоянии искусства в США?
- В чем выразилось воздействие европейского авангардного искусства на американских художников в 1940–е – 1950–е годы?
- Раскройте стилистическое многообразие американской скульптуры XX века. Назовите имена скульпторов, их работы.
- Раскройте понятие «Нью–Йоркская школа».
- В чем заключается общее и индивидуальное в американском абстрактном экспрессионизме?
- В чем состоят главные характеристики поп–арта?
- Каковы главные принципы концептуального искусства? В каких формах оно существует?
- Какие явления включает в себя понятие «Новый реализм» второй половины XX века?
- Раскройте значение терминов и определите к каким явлениям в художественной деятельности они имеют отношение: апроприация, симулякр, имидж, гиперреальность, деконструкция, репрезентация, интертекстуальность, интермедальность.

Рекомендуемая литература

1. Борьба за прогрессивно реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
2. Ингрэм К. Гениальный Уорхол. М.: Эксмо, 2014. – 80 с.: ил.
3. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.: ил.
4. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с. : ил.
5. Матусовская Е.М. Эдвард Хоппер. М.: Изобразительное искусство, 1977 . – 48 с. ил.
6. Петрова Т.А. Рокуэлл Кент. Л.: Искусство, 1990. – 160 с.: ил.
7. Реннер Р.Г. Хоппер. TASCHEN, 2009. – 96 с.: ил.
8. Роуз Б. Американская живопись. Двадцатый век. Женева, Париж: Vokking, 1995. – 175 с.: ил.
9. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с. : ил.
10. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. Альбом. М.: Искусство, 1976. – 64 с. : ил.

11. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М.: Искусство, 1978. – 428 с.: ил.
12. Энди Уорхол. 1928–1987: Жизнь и творчество. Каталог выставки / ГЭ. Вступит. ст. А.А. Бабина. СПб.: Изд-во ГЭ, 2000. – 44 с.: ил.
13. Шестаков В. История американского искусства. М.: «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
14. Юрьева Т.С. Искусство США 1918 –1945 // История США. Т.3. М.: Наука, 1985. – 671 с.
15. Юрьева Т.С. Искусство США 1945 –1980 // История США. Т.4. М.: Наука, 1987.–744 с.
16. Юрьева Т.С. Э.Уайет. М.: Изобразительное искусство, 1986. – 160 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 296 с.: ил
2. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН, 2001. – 384 с.
3. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2002. – 349 с.
4. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры. Учебник для вузов. М.: Человек, 2010. – 432 с.
5. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
6. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3–х т. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
7. Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпресссервис, Книжный дом, 2001. – 1040 с.
8. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
9. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 – 2005. М.: Слово/Slovo, 2006. – 256 с.: ил.
10. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М.: Прогресс–Традиция, – 2003. – 644 с.: ил.
11. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. М.: Духов. возрождение, 1996. – 175 с.
12. Якимович А.К. Восстановление модернизма: живопись 1940–1960–х гг. на Западе и в России. М.: ОЛМА–ПРЕСС : Галарт, 2001. – 174 с.: ил.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится два раза в семестр. Первая аттестация проводится в форме теста. Вторая аттестация проводится в виде презентации доклада по реферату.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ 1 – 9

ТЕСТ к Разделам 1 – 5

1. Чем было вызвано появление исторического жанра в живописи последней четверти. XVIII века?

- а) возникновением в США Академии художеств и ее системы обучения*
- б) обучением американских художников в Англии и применением полученных знаний на родине*
- в) изучением творчества старых европейских мастеров*
- г) современными историческими событиями*

2. Кто из политических деятелей эпохи американского Просвещения был успешным архитектором?

- а) Б. Франклин*
- б) Д. Вашингтон*
- в) Т. Пейн*
- г) Т. Джефферсон*

3. Какой жанр являлся приоритетным в американской живописи вплоть до начала XIX века?

- а) бытовой*
- б) батальный*
- в) портретный*
- г) пейзажный*

4. Кто был автором плана новой столицы – Вашингтона?

- а) Т. Джефферсон*
- б) Б. Латроб*
- в) Ч. Булфинч*
- г) П. л'Анфан*

5. Когда и в каком городе открылась первая Академия художеств на американской земле?

- а) в Бостоне, 1750 г.*
- б) в Нью-Йорке, 1840 г.*
- в) в Филадельфии, 1805 г.*
- г) в Уильямсбурге, 1705 г.*

6. Первым национальным портретистом считается

- а) Ральф Ёрл*
- б) Бенжамин Уэст*
- в) Гилберт Стюарт*
- г) Джон С. Копли*

7. Какие типы натюрморта появились в американской живописи начала XIX века?

- а) натюрморт– обманка (trompe l'oeil)*
- б) натюрморт– всякая всячина (quodlibet)*
- в) натюрморт–витрина (table-top)*
- г) символический натюрморт*

8. Какая философия лежит в основе Американского Века Просвещения?

- а) рационализм*
- б) деизм*
- в) прагматизм*
- г) материализм*

9. Романтизм в американской живописи выразился в жанре

- а) портрета*
- б) исторической картины*
- в) пейзажа*

10. В основе романтического мироощущения в литературе и изобразительном искусстве США лежит философия

- а) деизма*
- б) трансцендентализма*
- в) пантеизма*
- г) интуитивизма*

11. К какому жанру относится понятие «люминизм» в американской живописи?

- а) к пейзажу*
- б) к натюрморту*
- в) к бытовой картине*
- г) анималистическому жанру*

12. Перечислите принципы, сформулированные Л. Салливаном по отношению к высотному зданию

- а)*
- б)*
- в)*
- г)*
- д)*

13. В какой исторический период американская архитектура выразилась в классических формах?

- а) поздний колониальный период (перед началом Войны за независимость)*
- б) раннереспубликанский период*
- в) период «джексоновской демократии»*
- г) период «антебеллум» (перед Гражданской войной)*

14. Кто из американских художников, перебравшись в Англию, впоследствии занял пост президента Королевской Академии художеств?

- а) Чарльз Пил*
- б) Джон С. Копли*
- в) Гилберт Стюарт*
- г) Бенжамин Уэст*

ТЕСТ к Разделу 6

1. Какое объединение художников выступало за реалистическое отображение окружающей жизни в начале XX века?

- а) группа «Восьмерка»*
- б) «Разгребатели грязи»*
- в) «Школа мусорного ведра»*
- г) «Нью-Йоркские реалисты»*

2. Кого из нижеперечисленных художников можно причислить к первому поколению американского авангарда 1910–х годов?

- а) Р. Кент*
- б) Д. О'Киф*
- в) Р. Генри*
- г) М. Вебер*
- д) Д. Марин*

3. Какое десятилетие XX века характеризуется особым распространением социально ориентированного искусства?

- а) 1920–е годы*
- б) 1930–е годы*
- в) 1950–е годы*
- г) 1990–е годы*

4. Кто из архитекторов XX века сформулировал идею «органической архитектуры»?

- а) Ф. Л. Райт*
- б) Людвиг Мис ван дер Роэ*
- в) Филип Джонсон*
- г) Фрэнк Гэри*

5. Кто автор «Параграфов о концептуальном искусстве»?

- а) Фрэнк Стелла*
- б) Сол Левитт*
- в) Дональд Джадд*
- г) Джозеф Кошут*

6. Какое направление в искусстве США было наиболее влиятельным в 1950–е годы?

- а) сюрреализм*
- б) абстракционизм*
- в) минимализм*
- г) поп-арт*

7. Какое направление в искусстве США характеризуется следующими чертами:

- а) техника дриппинга*
- б) композиционный принцип организации живописного пространства «all over»*
- в) важность действия и жеста в процессе творческого акта*

- г) *крупный формат картин*
- д) *новые инструменты и материалы*

8. Термин «живопись действия» относится к направлению

- а) *социальный реализм*
- б) *регионализм*
- в) *абстрактный экспрессионизм*
- г) *гиперреализм*

9) Кому принадлежат высказывания?

- а) *«Вы видите то, что видите»*
- б) *«Идея создает искусство»*
- в) *«...то, что я делаю, уподобляясь машине, – это то, что я хочу делать»*
- г) *«вечная, непрерывная революция в искусстве заключается в отказе его использования в иных, нежели его собственных целях»*

10. К какому явлению применимо следующее определение: «более или менее открытое заимствование объектов реальности, объектов и образов культуры и искусства любого времени и направления»

- а) *репрезентация*
- б) *апроприация*
- в) *модификация*
- г) *манипуляция*
- д) *аккумуляция*

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСКУССТВУ XVII – XIX вв.

1. Архитектура конца XVII – середины XVIII века на примере исторического города Уильямсбург (Вирджиния).
2. Анализ картины Д. Копли «Портрет Поля Ревира» (1768–1770)
3. Анализ картины Ч. Пила «Художник в своем музее» (1822).
4. Образ героя в американской живописи эпохи борьбы за независимость.
5. Портрет американского гражданина в произведениях живописцев конца XVIII – первой четверти XIX в.
6. Художественные особенности американского примитива.
7. Стили и типы американского жилого частного дома.
8. Вашингтон как «Идеальный город» – замысел и воплощение.

9. «Индийская тема» в живописи и графике (Г. Хесселиус, Ч. Б. Кинг, Д. Кэтлин, И. Джонсон и др.)
10. Первые небоскребы: конструкция и образ.
11. Иллюзия и реальность американского натюрморта (Д. Пето, У. Харнетт)
12. Символическая образность Артура П. Райдера.
13. Т. Икинс и его картина «Клиника доктора Гросса» (1875).
14. Своеобразие восприятия и освоения методов импрессионизма в США.
15. Стиль модерн и тенденции эстетизма в американской графике конца XIX века (книжная и журнальная графика, художественный плакат).
16. Д. М. Уистлер и традиции эстетизма.
17. Идеи прерафаэлитизма на американской почве.
18. О. Уайльд в Америке.
19. Д. Э. М. Уистлер–график.
20. Уинслоу Хомер – выдающийся американский мастер акварели.
21. Д. Сарджент–портретист.
22. Д. Л. Фарж – мастер американского стиля модерн.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСКУССТВУ XX В.

1. Р. Генри и «школа мусорных ведер»
2. Мэн Рэй и американский дадаизм.
3. Американские художники в пространстве Парижской школы.
4. «Арсенальная выставка» 1913 г. и ее значение для американских художников.
5. Тема спорта в американском искусстве (Т. Икинс, Д. Лакс, Д. В. Беллоуз и др.)
6. Образы мировой литературы в книжной графике Р. Кента.
7. Романтический мир героев Н. К. Уайета (к истории американской книжной иллюстрации).
8. Человек и современный город в картинах Э. Хоппера.
9. Э. Уайет и его мир.
10. Специфика течения регионализма в американской живописи 1930–х гг.
11. К. Гринберг – теоретик и критик.
12. Социальный реализм в американской живописи и графике 1930–х гг.
13. Барнет Ньюмен: формы и идеи геометрической абстракции.
14. «Возвращение к реальности» в искусстве поп–арта.
15. Эволюция в восприятии и изображении «обнаженного тела» в искусстве США.
16. Д. О’Кифф – самая знаменитая женщина–художник в искусстве XX века.
17. Направление деконструктивизма в архитектуре США (например, здание Истории и практики музыки в Сиэтле, арх. Ф. Гэри, 2000 г.) в стиле деконструктивизма и так называемой «архитектуры пятна» (blobitecture).

18. Выдающиеся мастера художественной фотографии США XX века (по выбору).
19. Знаменитые коллекционеры XX века и судьба их коллекций (по выбору).
20. Новейшие течения в искусстве США конца XX – начала XXI в. (по выбору студентов)

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Портрет в американской живописи конца XVIII – первой половины XIX в.
2. Традиции американского примитива.
3. Классицизм как ведущая художественная тенденция в архитектуре США конца XVIII – начала XIX вв. Творчество Т. Джефферсона.
4. Американская скульптура в XIX веке – от У. Раша до О. Сент–Годенса.
5. Направления в американской архитектуре XIX века.
6. Д. Копли и Б. Уэст – утверждение национальной традиции в живописи.
7. Живопись США первой половины – середины XIX в. – становление национальной школы, сложение системы жанров.
8. Романтизм: «второе открытие» Америки и расцвет национального пейзажа (философия, направления, мастера).
9. Творчество Д. М. Уистлера.
10. Творчество Т. Икинса.
11. Жанр портрета во второй половине XIX в. (Уистлер, Икинс, Сарджент).
12. Художники–американцы в конце XIX – начале XX вв.: между Европой и Америкой.
13. «Чикагская школа».
14. Ф. Л. Райт: идея «органической архитектуры» и ее воплощение.
15. Американский авангард: круг А. Стиглица.
16. Реализм начала XX века: круг Р. Генри.
17. Многоликий реализм XX века: от Р. Генри до Э. Уайета.
18. Эпоха тридцатых: художники и общество.
19. Д. Поллок и живопись действия (истоки, базисные принципы).
20. Нью–Йоркская школа. Генезис и своеобразие абстрактного экспрессионизма.
21. Рождение поп–арта. Энди Уорхол как лидер направления.
22. Направления и ведущие мастера в архитектуре XX века.
23. Теоретики и практики минимализма.
24. Концептуализм, процессуальные формы в искусстве второй половины XX в. (истоки, сущность, способы выражения, имена).
25. «Новый реализм» и его формы.
26. Американское искусство последних десятилетий: актуальные тенденции (по выбору)

Н. С. Гуркина
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры общественных наук и истории искусств ФГБОУ ВО
«Санкт–Петербургская государственная художественно–промышленная
академия имени А. Л. Штиглица»

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА XVII–XX ВВ

Учебно–методическое пособие

Текст печатается в редакции автора

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати XX.XX.2017

Объем XX усл. печ. л. Тираж 20 экз. Заказ № XX

Издательство Название издательства

Отпечатано в Название типографии

Адрес издательства / типографии