

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 ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА XIX – XX ВЕКОВ

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 7.036
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. В. Корнилова — доктор искусствоведения, профессор кафедры общественных наук и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица;

Т. Ф. Верижникова — кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства СПГАИЖСА им. И. Е. Репина

Г 95 Гуркина Н. С.

История зарубежного искусства XIX–XX веков: 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. — 96 с.

Учебно–методическое пособие представляет систематизированное содержание истории зарубежного искусства XIX–XX веков и нацелено на осмысление закономерностей художественных процессов. В пособии содержатся необходимые учебно–методические материалы, а также планы семинарских занятий и методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Пособие предназначено для студентов СПГХПА очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 50.03.04 «Теория и история искусств». Также пособие может быть полезно студентам заочной формы обучения.

ISBN978–5–9500414–1–9

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

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

Введение	6
Содержание курса	8
Раздел 1. Введение к искусству XIX века	
Тема 1. Особенности развития изобразительного искусства XIX века	8
Раздел 2. Искусство Западной Европы конца XVIII–первой половины XIX вв.	
Тема 2. Искусство Испании конца XVIII– начала XIX века	8
Жизнь и творчество Франсиско Гойи (1746–1828)	9
Тема 3. Искусство Англии конца XVIII – первой половины XIX века	9
Тема 4. Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века	11
Тема 5. Искусство Франции конца XVIII – первой половины XIX века	12
Раздел 3. Искусство Западной Европы середины XIX века	
Тема 6. Искусство Франции середины XIX века. Становление французского национального пейзажа	15
Тема 7. Реализм во французском искусстве.	16
Тема 8. Английское искусство середины XIX века	18
Раздел 4. Искусство Западной Европы второй половины XIX века	
Тема 9. Искусство Франции второй половины XIX века	19
Тема 10. Искусство Германии второй половины XIX века	23
Тема 11. Стиль модерн как интернациональное явление в изобразительном искусстве Запада	23
Раздел 5. Искусство США XIX века	
Тема 12. Основные тенденции в искусстве США первой половины XIX века	24
Тема 13. Основные тенденции в искусстве США второй половины XIX века	25
Раздел 6. Искусство XX века	
Тема 14. Первые авангардные художественные направления в искусстве XX века	26
Тема 15. Модернизм – анализ направлений в искусстве первой половины XX века	27
Тема 16. Скульптура XX века	29
Тема 17. США и Латинская Америка – особенности художественного развития в XX веке	30
Тема 18. Постмодернизм. Итоги художественного развития XX века	31
Учебно–методические материалы	34
Список рекомендуемой литературы по искусству XIX века	34

Дополнительная литература	39
Видеофильмы по искусству XIX века	40
Список рекомендуемой литературы по искусству XX века	41
Дополнительная литература	45
Видеофильмы по искусству XX века	47
Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы	47
Часть II	
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по «Истории зарубежного искусства XIX–XX вв.»	
	49
Семинарские занятия по искусству XIX века: вопросы и литература для подготовки	50
Семинар «Жизнь и творчество Ф. Гойи»	50
Семинар «Романтизм в Англии, Германии конца XVIII – первой половины XIX века»	51
Семинар «Искусство французского романтизма»	53
Семинар «Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм»	54
Семинар «Своеобразие национальных школ в искусстве модерна»	56
Семинар «Обретение национальной идентичности: американская национальная школа»	57
Семинарские занятия по искусству XX века: вопросы и литература для подготовки	58
Семинар «Авангардные направления XX века. Фовизм. Немецкий экспрессионизм. Кубизм»	58
Семинар «Беспредметное искусство»	59
Семинар «Парижская школа: время, место, художники»	60
Семинар «Италия в XX веке: от футуризма к неореализму»	60
Семинар «XX век – век скульптуры»	61
Семинар «Реализм в американском искусстве XX века»	62
Семинар «Постмодернизм. Генезис, теория, практика»	63
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по «Истории зарубежного искусства XIX века»	
	64
Тема 1. Особенности развития изобразительного искусства XIX века	65
Тема 2. Искусство Испании конца XVIII– начала XIX века. Жизнь и творчество Ф. Гойи (1746–1828)	66
Тема 3. Искусство Англии конца XVIII – первой половины XIX века	68
Тема 4. Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века	69
Тема 5. Искусство Франции конца XVIII– середины XIX века	70
Темы 6–7. Искусство Франции середины XIX века	72

Тема 8. Искусство Англии середины – второй половины XIX века	74
Тема 9. Искусство Франции второй половины XIX века	75
Тема 10. Искусство Германии середины – второй половины XIX века	76
Тема 11. Стиль модерн как интернациональное явление в изобразительном искусстве Запада	77
Тема 12–13. Основные этапы развития искусства США XIX века	78
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по «Истории зарубежного искусства XX века»	79
Тема 14. Первые авангардные художественные направления в искусстве XX века. Особенности развития художественного процесса в изобразительном искусстве XX века	79
Тема 15. Модернизм – обзор основных направлений в искусстве первой половины XX века	82
Тема 16. Скульптура XX века	85
Тема 17. Искусство США и Латинской Америки первой половины – середины XX века	87
Тема 18. Постмодернизм	88
Примерные вопросы к экзамену по искусству XIX века	90
Примерные вопросы к экзамену по искусству XX века	90
Тематика рефератов по искусству XIX века	91
Тематика рефератов по искусству XX века	92

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История зарубежного искусства XIX–XX вв.» читается для студентов, обучающихся по специальности 50.03.04 «Теория и история искусств» в соответствии с государственным стандартом. Этот курс логично вписывается в общую программу истории мирового изобразительного и декоративно–прикладного искусства, опираясь на ранее прослушанные учащимися дисциплины по истории искусства от первобытных времен до конца восемнадцатого века. Изучение его протекает последовательно в соответствии с линейностью исторического процесса. Особый этап представляет искусство XIX века, составляющее огромный по значению период переворотов и изменений в искусстве. Хронологические границы изучаемого материала заключены между концом XVIII века, ознаменовавшимся Великой французской революцией 1789 года, и 1900 годом, отмеченным кульминацией и одновременно завершением стилевого развития в истории мирового искусства.

Многообразие явлений и борьба идей в XIX веке отражают переломную для сознания людей историческую эпоху, в которую формируется новый взгляд на мир, общество и человека.

Ориентация в сути происходящих процессов, их взаимосвязи с предшествующими и последующими этапами истории мирового искусства необходима будущим специалистам для создания целостной картины развития художественной культуры. Содержание программы искусства XIX века строится на принципе последовательного изучения искусства национальных школ, сыгравших особую роль в сложении новых культурно–художественных тенденций эпохи, ее начального и завершающего периода.

Цель курса в этой части программы – ознакомление студентов с содержанием и основной проблематикой искусства XIX века, выявление ключевых моментов его эволюции.

Задачей курса является рассмотрение творчества ведущих мастеров основных национальных школ и на их примере смены стилей и типов художественного мышления, их взаимовлияние, утверждение во времени, взлеты и угасание, что в конечном итоге и определяет поступательный характер развития искусства.

Искусство XX века является заключительным периодом в изучении фундаментальной всеобщей истории мирового зарубежного искусства. Особенностью этого этапа следует признать параллельность существования многообразия художественных явлений, их тесное взаимодействие с историческими, философскими, культурологическими, политическими, социально–экономическими

реалиями времени. Отсутствие во многих случаях выработанных оценок, освященных академической традицией, рождает дискуссионный и критический взгляд на широкий круг вопросов. Это предполагает в большей степени использование в процессе обучения возможности самостоятельной работы студентов, активизацию обсуждения и анализа изучаемого материала в ходе семинарских занятий.

Структура подачи материала строится на принципе сочетания анализа основных направлений в искусстве, в большинстве своем интернациональных по характеру, и обзора искусства ряда ведущих зарубежных стран (Франции, Италии, Германии, Англии, США, Мексики).

Цель курса – ознакомление студентов с основными направлениями и проблематикой искусства XX века.

Задачей курса является рассмотрение истории художественных событий и явлений, а также творчества ярких индивидуальностей в искусстве XX века и на их примере – типов художественного мышления и пластического языка, как традиционного, так и выраженного в радикально новейших формах.

Материал подается студентам в виде лекций, семинаров, занятий в музеях, на выставках. Лекционный курс сопровождается многочисленным иллюстративным материалом с использованием компьютерных программ, видеофильмов. Желательным для студентов является систематическое ведение конспектов.

Программа курса рассчитана на два семестра аудиторных занятий, достаточное количество времени отводится на самостоятельную работу. Форма занятий комбинированная – лекционная в сочетании с интерактивными занятиями – семинарами, блиц–опросами по визуальному материалу, письменными и устными тестами и другими формами оценочной работы.

Итоговой формой контроля знаний студента является экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Введение к искусству XIX века

Тема 1. Особенности развития изобразительного искусства XIX века.

XIX век – новая эпоха в мировой художественной культуре, подготовленная такими исторически важными событиями как промышленный переворот в Англии в XVIII веке, Великая французская революция (1789–1794), последовавшие затем наполеоновские войны и национально–освободительные движения. Исторические этапы развития искусства XIX века в Западной Европе. Специфические черты художественной культуры XIX века – открытая взаимосвязь творчества художников с общественно–политической жизнью, быстрота распространения художественных идей по мировым центрам, оппозиционность передовых явлений искусства официальной культуре, усиление индивидуалистического начала, историзм мышления, секуляризация культуры.

Завершение «эпохи стилей» в истории искусств. Основные стили и художественные тенденции в искусстве XIX века: классицизм, романтизм, реализм, академизм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн. Последовательность и параллелизм их протекания. Жанровая система.

Взаимоотношения между художником и обществом. Новая концепция личности художника и творчества.

Раздел 2

Тема 2. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века.

Жизнь и творчество Франсиско Гойи (1746–1828).

Историческая обстановка в Испании последней трети XVIII века: абсолютизм, всевластие церкви, экономическая отсталость и нищета народа. Переломная эпоха перехода от феодализма к капитализму. Состояние искусств в Испании того времени. Раннее творчество Гойи. «Эпоха гобеленов» (1775–1791) – работа над картонами для шпалер королевской мануфактуры (тематика, богатство композиционных решений, яркость колорита, национальное своеобразие). Исполнение восемнадцати гравюр с картин Веласкеса в технике офорта (1778).

Влияние идей французской революции на творчество Гойи. Эволюция, разнообразие портретных работ 80–90-х годов. Серия «Капричос» (офорт, акватинта, 1797–1798), своеобразие художественного языка, наблюдение над общественными нравами, критический взгляд на действительность, роль фантазии. Монументально–декоративная живопись. Роспись церкви Св. Антония Флоридского (1798) – светский

характер воплощения главной темы, стихия народной жизни, жизнеутверждающее начало, характер живописи, богатство цвета. «Семейный портрет Карла IV» (1800–1801).

Творчество Гойи после 1800 года. Парные картины «Маха одетая» и «Маха обнаженная» (ок. 1802) – свобода от классических канонов, воплощение национального идеала женской красоты. Человеческая личность романтической эпохи в портретах 1800–х гг. (портреты Изабель Кобос де Порсель, Франсиски Гарсиа, Антонио Сарате, Франсиско Х. Гойи («Юноша в сером») и другие) Народные жанры («Водоноска», «Похороны сардинки», «Кузница» (1812–1819). Национально–освободительная война в Испании (герилья) 1808–1814 гг., ее переживание и отображение в работах художника. Нарастание драматических и героических настроений в творчестве Гойи. Исторический диптих «Восстание 2 мая 1808 года на Пуэрто дель Соль» и «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» (1814) – новая концепция исторического жанра. Серии офортов «Узники», «Бедствия войны» (1808–нач.1820–х).

Антиклерикальная тема в живописи («Процессия флагеллантов», «Трибунал инквизиции» (1812–1819) и другие. Период реакции в Испании. Трагическое восприятие мира в позднем творчестве Гойи (после 1815 г.). «Автопортрет» (1815) – отпечаток времени и событий. Графическая серия «Тавромахия» (1815–1816). Росписи «Дома глухого» и серия офортов «Диспаратес» (1816–1820) – экспрессивная насыщенность и мрачная фантастика образов.

Эмиграция во Францию (1824). Серия литографий «Бордосские быки» (1825). Последние живописные произведения («Молочница из Бордо» (1826–1827), портрет Мариано Гойи (1827).

Значение творчества Гойи для своего времени и последующего развития искусства 19 века. Л. Вентури, Ортега–и–Гассет о Гойе.

Тема 3. Искусство Англии конца XVIII – первой половины XIX века.

Предромантизм в английском искусстве. Переосмысление художественных ценностей, антиклассицистические тенденции. «Готическое возрождение» в литературе и архитектуре (Г. Уолпол, У. Бекфорд). Открытие национального прошлого. Тесная связь искусства с литературой. Новое понимание творчества как самовыражения художника.

Творчество Г. Фюзели (1741–1825). Уроженец Цюриха, живописец и рисовальщик. Переезд в Лондон (1764), пребывание в Италии (1770–1778). Острая индивидуальность и необычность манеры. Особая роль воображения и субъективность в трактовке литературных сюжетов («Божественная комедия», рисунки, 1770–е; «Илиада», рисунки, 1795–1800; «Потерянный рай», 1776;

«Макбет»). Живописные работы – «Клятва конфедератов на горе Рютли», 1778); «Ночной кошмар» (1782) – романтическое восприятие действительности. Литературные «Афоризмы».

Своеобразие осмысления действительности в искусстве Уильяма Блейка (1757–1827), профессионального мастера резцовой гравюры, поэта, художника. Вера в активную роль искусства в деле переустройства общества. Влияние национальной готической традиции (книжной иллюстрации и скульптуры) на его творческую манеру. Преобладающая роль линии. Активность цвета. Классицистические и романтические черты в его работах. Оформление собственных стихотворных сборников («Книга Тэль», 1789, «Песни Невинности», 1789, «Песни Опыта», 1794). Комплексное решение оформления книги (текст, шрифт, поля, иллюстрации). Роль рисунка и цвета. «Пророческие» поэмы «Америка» (1793) и «Европа» (1794), композиция страниц, станковые листы, виньетки, концовки. Техника. Ксилографии к «Пасторалям» Вергилия (1821). Влияние графики Блейка на развитие английской книжной иллюстрации эпохи модерна. Поздние работы. Цикл гравюр «Книга Иова», акварели к «Божественной комедии» Данте (1824–1827). Афоризмы Блейка.

Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве конца XVIII – начала XIX века. Социально–политические условия в Англии конца XVIII века, способствующие расцвету карикатуры. Общественная роль карикатуры, бытовой и политической. Хронологические границы, специфические художественные средства, техника. Ведущие мастера – Томас Роулэндсон (1757–1827), Джеймс Гилрей (1757–1815), Джордж Круикшенк (1792–1878) – особенности индивидуальной манеры и общие стилистические черты. Место искусства карикатуры в культуре предромантизма.

Художественная жизнь Англии конца XVIII – начала XIX века – передовой в промышленном отношении страны Западной Европы. Пейзажный жанр – важнейшее достижение в искусстве Англии этого времени. Эволюция пейзажа от «топографических» видов к романтическому и реалистическому пейзажу. Новые возможности акварели (П. Сэндби, Д. Р. Казенс, Д. С. Котмен, Т. Гёртин) и ее влияние на развитие пейзажа в масляной живописи. Манифест романтизма в предисловии к «Лирическим балладам» У. Вордсворта (1800). Расцвет английского пейзажа в конце XVIII – первой половине XIX века.

Джон Констебль (1776–1837) – основоположник реалистического пейзажа нового времени. Первый расцвет творчества (1809–1811), картины «Вид в Эпсومه», «Мальверн Холл» (1809), «Мельничный поток» (1811). Обновление палитры, изменение живописной техники, пленэрное понимание света и цвета. Высший расцвет творчества с 1819 по 1828 год. Работа на пленэре. Участие в Парижском Салоне 1824 года и его влияние на французских художников–романтиков.

Утверждение поэтической ценности национального английского пейзажа в цикле работ этого времени «Телега для сена» (1821), «Прыгающая лошадь» (ок. 1825), «Хлебное поле» (1826), «Дедхемская долина» (1828). Метод работы Констебля (наблюдение природы, эскизы, большой этюд в почти монохромной тональности, законченная картина). Морские виды («Берег в Брайтоне», «Брайтонский пляж и угольщики» (1824).

Поздний период (1829–1837). Издание альбома гравюр «Английский пейзаж» и цикл публичных лекций об истории и принципах пейзажной живописи (1833–1836) – первый в истории искусствознания анализ эволюции пейзажной живописи от раннего Возрождения до кон. XVIII в. Последние шедевры мастера – «Собор в Солсбери со стороны долины после грозы» (1831), «На реке Стур» (1830–1836), «Стоунхендж» (1835, акварель), «Сток–бай–Найленд» (1836) – изменение живописной манеры в сторону драматической экспрессивности, свободы, непосредственности. Причины непризнания Констебля английской публикой. Влияние Констебля на пути развития европейского пейзажа XIX века.

Творчество **Джозефа Уильяма Тернера** (1775–1851). Тернер – пейзажист и исторический живописец. Взаимодействие традиций и новаторства в его искусстве. Осмысление творчества Лоррена, Пуссена, Рейсдаля в картинах «Пятая казнь египетская», «Мол в Кале», «Кораблекрушение» (1805), «Метель. Переход Ганнибала через Альпы» (1812). Интерес к необычным эффектам в природе, этюды облаков, наблюдения за состояниями атмосферы и освещения. Новизна композиционно–пространственных построений в его работах. Романтический характер его искусства, основанного на пристальном наблюдении природы.

Тернер – мастер акварели (пейзажи Италии, Швейцарии, Германии 20–40х гг.). Работа Тернера в области книжной иллюстрации (к поэмам В. Скотта, Роджерса, 1830–1834).

Поздний период (1840–е гг.). Картины «Дождь, пар и скорость» (1844), «Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия» (1842) – окончательный отход от описательности, попытка выделить цветовое впечатление из реального мотива. Поздние акварели с видами Венеции – виртуозное техническое мастерство, поиски в передаче света, различных состояний природы («Лунный свет на лагуне», «Гроза в Венеции», «Венеция. Канале Гранде. Мария делла Салуте»). П. Синьяк, В. Стасов, К. Тимирязев о Тернере.

Тема 4. Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века.

Расцвет литературы, философии, музыки в Германии конца XVIII – первой четверти XIX века. Подъем национального самосознания. Особенности характера

немецкого романтизма (внутренняя глубокая эмоциональность, мистичность, религиозность), этапы развития.

Ранний «северный» романтизм. Утверждение идеи божественной сущности мира, религиозный пантеизм. Субъективность творческой манеры.

Ф. О. Рунге (1770–1810) – живописец, график, теоретик. Портреты 1800–х гг. («Мы втроем» (1805), «Портрет детей Хюльзенбек» (1805), «Портрет родителей» (1806). Многослойность содержания. Религиозный пантеизм в уникальном пейзажном цикле «Времена дня» – программном произведении Рунге. Исследования в области цвета («Цветовой шар»).

Каспар Давид Фридрих (1774–1840) – центральная фигура немецкого романтизма. Раннее творчество – преимущественно рисунки в технике сепии, акварели. После 1807 года обращается к живописи маслом. Одухотворенность и поэтичность его пейзажей, соединяющих тонкость рисунка, богатство живописных приемов. Эмблематичность и символично–аллегорическая форма его картин («Тетшенский алтарь» (1808), «Монах у моря» (1809–1810), «На паруснике» (1818–1819), «Женщина у окна» (1822). Поздний период – после 1830 г. («Руина в Исполиновых горах» (ок. 1830–34), «Ступени жизни» (1835).

Назарейская школа – обращение к религиозно–нравственным истокам в немецком искусстве (Ф. Овербек (1789–1869), П. Корнелиус (1783–1867). Работы в области монументального искусства (росписи в доме Бартольди, на вилле Массими в Риме, в Глиптотеке и Старой пинакотеке в Мюнхене). Влияние «назарейцев» на художественные вкусы в XIX в. Дюссельдорфская школа. Вильгельм фон Шадов (1789–1862) – глава школы, художник и педагог. Альфред Рейтель (1816–1859), его монументальные росписи на темы истории (ратуша в Аахене) и графические циклы («Пляска смерти», «Еще одна пляска смерти» (1848–49, ксилографии).

Течение «бидермейер» в искусстве 1815–1848 гг. – поздняя фаза немецкого романтизма. Возникновение и смысл термина. Поэтизация и идеализирование образа жизни городских слоев населения, мещанства. Камерность, сентиментальность. Излюбленные жанры – портрет с жанровыми мотивами, детский и семейный портрет, мотивы природы, сценки в интерьере, бытовой жанр, сказочный фольклор. (Г. Ф. Керстинг (1785–1847), А. Л. Рихтер (1803–1884), М. Швинд (1804–1871), К. Шпицвег (1808–1885).

Тема 5. Искусство Франции конца XVIII – первой половины XIX века.

Изменения политической и общекультурной ситуации в стране с 1789 по 1804, в годы Империи (1804–1815), Реставрации (1815–1830), Июльской монархии (1830–1848). Особенности стиля классицизма во Франции периода Великой французской революции. Опора на взгляды И. Винкельмана и Д. Дидро.

Жак–Луи Давид (1748–1825) – глава нового направления в живописи, исторический живописец, портретист, общественный деятель. Портреты графа Потюцкого (1781), четы Пекуль (1784), Лавуазье с женой (1788), Луизы Трюден (1793). Поиск положительного героя, созвучного времени, в картинах «Клятва Горациев» (1784), «Смерть Сократа» (1787), их стилистические особенности и моральный пафос. Деятельность Давида в годы революции. Оформление массовых праздников и их отражение в гравюре того времени. Картины на темы современности: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793) – возвышенная героика, простота и ясность воплощения.

Давид – первый живописец эпохи Директории, консульства, Империи («Сабинянки останавливают битву между римлянами и сабинянами» (1799), («Бонапарт на перевале Сен–Бернар» (1800), «Коронование Жозефины» (1806–1807). Портреты – супругов Серизиа (1795), мадам Рекамье (1800), «Наполеон в своем рабочем кабинете» (1812). Эмиграция в Бельгию в 1815 г. Поздние портреты – портрет А. Лемуара (1817), портрет аббата Сийеса (1817), портрет старого якобинца (после 1816). Оценка творчества Давида художником Э. Делакруа, поэтом Ш. Бодлером.

Школа Давида и предромантические тенденции во французском искусстве 1800–10–х годов. (А.–Л. Жироде–Триозон, Ф. Жерар, А. Гро, Ж. О. Д. Энгр, П. П. Прудон).

Романтизм во французском искусстве XIX века. Романтизм – передовая тенденция художественного мышления 1820–30–х годов. Проблематика романтизма. Личность художника–романтика. Художественные особенности. Стилистическая неоднородность. Роль романтизма в расшатывании канонов классицизма.

Теодор Жерико (1791–1824) – первый крупный художник романтизма. Ранние работы – «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку» (1812) и «Раненый кирасир» (1814), «Портрет карабинера» (1814–1815) – квинтэссенция романтической героики и драматизма наполеоновской эпохи.

Итальянские впечатления, их влияние на творчество Жерико («Скачки свободных лошадей в Риме» (1817), «Ловля дикой лошади» (1817). Тяготение к монументальному стилю, переосмысление классической традиции.

Обращение к современному сюжету в картине «Плот «Медузы» (1818–1819). Особенности композиции, колорит, эмоциональный строй, общественная значимость картины. Ее восприятие современниками и критиками.

Поездка в Англию, занятие литографией. «Большая английская сюита» (1821) – социальные мотивы, мастерство рисунка, монументальность форм. Решение проблемы движения в картине «Скачки в Эпсоме» (1821). Своеобразный

психологизм, трагические интонации в серии портретов душевнобольных (1822–1823). Жерико – романтик и реалист; противоречивость оценок его творчества.

Эжен Делакруа (1798–1863) – центральная фигура французского романтизма. Влияние Жерико на формирование представлений Делакруа о современном искусстве. Ранние произведения – «Ладья Данте» (1822), «Резня на острове Хиос» (1823). Салон 1824 года и столкновение «новой школы» с традиционными представлениями об идеале в искусстве. Поездка в Англию. Увлечение театром, произведениями Шекспира. Интерес к литографии. Иллюстрации к «Фаусту», (1828). Поиск активных выразительных средств живописи в картинах «Казнь дожа Марино Фальеро» (1826), «Смерть Сарданапала» (1827). Новаторство в построении композиции, колорите.

«Свобода, ведущая народ» (1830) – этапное произведение Делакруа. Аллегория и романтический порыв, идеальная красота и жизненная достоверность.

Творчество Делакруа после революции 1830 г. Поездка в Северную Африку. Восточная тема («Алжирские женщины» (1834) и другие) Обогащение палитры, внимание к рефлексам, теории цвета. Батальная живопись 1830–40-х годов («Битва при Пуатье», 1830, «Битва при Нанси», 1831, «Битва при Тайбуре», 1837). Античность, средневековая история, литература – источники сюжетов для исторических картин Делакруа («Взятие Константинополя», 1840, «Медея», 1862). Внутренний драматизм образов, живописное богатство.

Работа в области монументальной живописи. Библиотека Бурбонского дворца (1838–1847), плафон в галерее Аполлона в Лувре (1850–1851), росписи в капелле церкви Сен-Сюльпис (1849–1861). Композиционные и живописные особенности, синтез живописи и архитектуры.

Делакруа–портретист (автопортреты, портреты Л. Швитера (1826–1827), Паганини (1831), Шопена (1838), Жорж Санд (1834). Литературное наследие художника. Судьба романтизма в XIX веке.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) – ведущий художник французского классицизма XIX века. Противоречивость его искусства. Реалистическая достоверность и поиски идеальной красоты. Энгр – портретист и исторический живописец.

Ранние портреты (автопортрет (1804), портреты семьи Ривьер (1805), г-жи Девосэ (1807), графини де Турнон (1812), Мари Маркоз (1814) и др. Энгр – непревзойденный рисовальщик. Своеобразие его карандашных портретов (портрет матери (1814), портрет семьи Стамати (1818), портреты Паганини (1819), Листа, Гуно, 1830–40х гг.). Высказывания Энгра о роли рисунка.

Исторические композиции «Зевс и Фетида» (1811), «Паоло и Франческа» (1819), «Обет Людовика XIII» (1824), «Апофеоз Гомера» (1827) – соединение

идеального и конкретного исторического начала. Неповторимое своеобразие в изображении обнаженной натуры в картинах «Большая купальщица» (1808), «Маленькая купальщица» (1828), «Венера Анадиомена» (1848). Восточные мотивы в творчестве Энгра («Одалиска и рабыня» (1839, «Турецкая баня» (1862). Романтические черты в творчестве мастера.

Портреты зрелого периода: г-на Бертена (1832), графини д'Оссонвиль (1842–45), Инесс Муатесье (1856) и другие. Нарастание тенденции к парадности. Художественные принципы Энгра. Сложное взаимопроникновение классицистических и романтических элементов в его творчестве.

Французская скульптура первой половины XIX века. Романтическое направление в скульптуре – портретные медальоны Давида д'Анже (1788–1856). Анималистический жанр. А. Бари (1796–1875). Патетика произведений «Тигр, пожирающий крокодила» (1831), «Бык, атакованный медведем» (1840) и другие. Драматические по содержанию и экспрессивные по композиционным решениям рельефы О. Прео (1809–1879) – «Убийство» (1834), «Офелия» (после 1844 г.).

Франсуа Рюд (1784–1855) – крупнейший французский скульптор пер.пол.XIX в. Взаимопроникновение различных художественных тенденций в искусстве Рюда (классицизма, романтизма, реализма). «Меркурий, поправляющий сандалию» (1827), «Неаполитанский рыбак» (1830–31) – решение проблем движения и временной длительности в скульптуре. «Выступление добровольцев 1792 года» (1836) или «Марсельеза» – символ эпохи, лучшее творение Рюда. Анализ стилистики и идейной программы произведения. О. Роден о скульптуре Рюда.

Раздел 3. Искусство Западной Европы середины XIX века

Тема 6. Искусство Франции середины XIX века.

Становление французского национального пейзажа.

Становление французского национального пейзажа в 1830–60–е годы и его роль в развитии реалистического направления в искусстве. Опора на национальную и европейскую традицию (Н. Пуссен, К. Лоррен, Ж. Верне, Г. Робер, голландская пейзажная школа XVII века, английская пейзажная школа (Д. Констебль, Р. Бонингтон).

Жорж Мишель (1763–1843) – непосредственный предшественник барбизонцев, романтик по душевному и живописному строю произведений («Пейзаж с мельницей», нач. 1820–х).

Творчество **Камиля Коро** (1796–1875). Эволюция стиля от классического пейзажа к «пейзажу настроения». Итальянские пейзажи («Вид на Форум» (1826),

«Утро в Венеции» (1834). 1850–60-е годы – обращение к обыденным мотивам французской природы. Разработка принципа валерной живописи. Особенности живописной манеры Коро. Поэтичность реальных образов природы в картинах «Колокольня в Аржантее», «Вечер», «Мост в Манте», «Воз сена», «Порыв ветра» (1860–е). Передача настроения в фигурных композициях («Прерванное чтение» (1857).

Развитие национального реалистического пейзажа в творчестве художников **Барбизонской школы** – Теодора Руссо (1812–1867), Жюлья Дюпре (1811–1889), Диаза де ла Пенья (1807–1876), Констана Тройона (1810–1869), Шарля-Франсуа Добиньи (1817–1878). Окончательное вытеснение вневременного классицистического пейзажа простыми мотивами окружающей природы. Внимание к проблемам взаимодействия света и цвета, построения пространственных композиций. Общность творческого метода. Эскизы с натуры, работа в мастерской. Значение достижений барбизонцев для последующего этапа французской живописи.

Тема 7. Реализм во французском искусстве.

Франция в период Июльской монархии и Второй империи (1830–1870 гг.) Борьба политических сил. Демократизация взглядов на искусство со стороны ряда литераторов, художников и прогрессивных критиков (Шанфлери, Дюранти, Торе, Бодлер). Задача – воссоздание «жизни, как она есть», «полного отображение своего времени» (Бальзак). Усиление социальной проблематики в литературе и в искусстве. Противостояние салонно-академическому искусству. Появление термина «реализм» (Г. Планш, 1834–1835 г., Ж. Шанфлери, середина 1850-х гг.), обозначающий конкретные явления в искусстве, противостоящие романтизму. Главный эстетический критерий – «правда жизни».

Жан Франсуа Милле (1814–1875). Раннее творчество – 1840-е гг. Портреты. Сближение с художниками барбизонской школы (1848). Религиозная основа мировосприятия. Смысловая многозначность образов. Милле – основоположник крестьянской темы во французском искусстве XIX века («Веятель» (1848), «Сеятель» (1850), «Сборщицы колосьев» (1857), «Анжелюс» (1858–1859), «Человек с мотыгой» (1863). Монументальность форм, пространство в пейзаже, единство человека и природы. Лаконизм выразительных средств, гармония колорита. Рисунки, пастели, офорты на темы крестьянского труда. Пейзажи «Борона» (1867), «Зимний пейзаж с воронами» (1866). Демократический характер искусства Милле. Восприятие его современниками.

Революционные события 1848 года и их воздействие на искусство. Критическое отношение к действительности. Поиски нового героя в искусстве.

Гюстав Курбе (1819–1877) – лидер нового направления. Яркая индивидуальность в жизни и в творчестве. Предмет ожесточенных споров.

Проявление романтического начала в ранних работах (автопортрет с собакой (1844), автопортрет с трубкой (1846). Конец 1840–х гг. – появление реалистических жанровых картин «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849), «Дробильщик камней» (1849). Изображение типов французского провинциального общества в монументальной картине «Похороны в Орнане» (1849), Салон 1850–1851 гг. Материальность и пластичность форм, плотность живописного слоя, интенсивность и богатство полутонов. Резкая критика картины со стороны официальных кругов.

Противостояние Курбе академическим традициям. Декларация Курбе к выставке своих картин в «Павильоне реализма» (1855) – программа реалистической живописи. «Мастерская художника» (1855) – программное произведение.

Разнообразие жанров в творчестве художника – портрет, натюрморт, обнаженная натура, охотничьи сцены, пейзаж. С конца 1850–х гг. нарастание определенного оттенка салонности в его работах («Прекрасная ирландка», 1866, «Женщина с попугаем», 1865). Морские виды («Море у берегов Нормандии», 1867). Курбе и Парижская Коммуна. Годы изгнания. Сочетание монументальности с утонченностью в передаче света и воздуха в позднем шедевре мастера «Хижина в горах» (1874–1876). Искусство Курбе – борьба за независимость художника, новое содержание в искусстве, за свободу творчества.

Оноре Домье (1808–1879) – график, живописец, скульптор.

Графика – самый демократический и массовый вид искусства в 1830–40–х гг. Распространение техники литографии. Популярность сатирических изданий («Карикатур», «Шаривари»). Первые шаги Домье как политического карикатуриста («Гаргантюа» (1831), «Законодательное чрево» (1834). Карикатурный скульптурный портрет – основа портретных изображений. Особенности рисунка (объемность, пластичность, живописность). Литография «Улица Транснотен» (1834) – передача трагизма события скупыми изобразительными средствами.

После 1835 г. – обращение к сатире нравов (серии «Карикатурана», «Супружеские нравы», «Парижские впечатления», «Древняя история», «Добрые буржуа» и др.). Усиление комического начала. Изменение характера рисунка (усиление роли динамичной летящей линии, подвижного контура).

1850–60е гг. – большинство живописных работ, рисунки, акварели. Тема судейства в литографии, акварели, живописи. Жизнь города («Вагон III класса» (1862–63), «Вокзал Сен-Лазар» (1860–е). Композиция, цвет, значение светотени в картинах Домье. Тема театра («Мнимый больной», «Криспен и Скапен» (1858–1860), «Драма» (1860–1864). Тема искусства и творчества – «Любитель эстампов» (1860), «Мастерская художника» (1870), «Художник перед своей картиной» (1870–1875).

Наблюдательность жизненного впечатления и тонкость настроения в картине «Любитель эстампов» (1860). Тема труда – варианты картины «Прачка» (конец 1850–х) – обобщенность и монументальность образов, проникновенность и человечность. Ш. Бодлер о Домье. Значение искусства Домье для последующих поколений художников.

Тема 8. Английское искусство середины XIX века.

Начало «викторианского века» (1837 г.) Состояние английского искусства к середине XIX века – классицизм академического толка, сентиментально–моралистические и прозаично–анекдотические мотивы в живописи (Э. Г. Лендсир, Д. Уилки, У. Фрит).

Поздний этап английского романтизма. Формирование художественных и эстетических взглядов художников–прерафаэлитов. 1848 г. – возникновение «Братства прерафаэлитов» (Д. Г. Россетти (1828–1882), Д. Э. Миллес (1829–1896), Х. Хант (1827–1910) и другие. Их бунт против академической традиции – попытка обновления сути и языка живописи. Преклонение перед искусством «дорафаэлевской» эпохи. Новая трактовка евангельских сюжетов. Литературность и повествовательность, стремление к естественности и достоверности, внутренней эмоциональности. Выразительные средства: стилизация, яркий условный колорит, отсутствие световоздушной среды. Этапы их творческого содружества Вклад прерафаэлитов в искусство английской книжной графики. Особая сказочность и декоративность, целостный подход к оформлению книги, повествовательность – отличительные особенности творчества Д. Г. Россетти, Э. К. Бёрн-Джонса, А. Хьюгса, Ф. Сэндиса.

Форд Мэдокс Браун (1821–1893) и его близость к прерафаэлитам, в особенности к «научному реализму» Х. Ханта. Его основные работы «Прощание с Англией» (1852–1855), «Труд» (1852–1865).

Джон Рёскин (1819–1900) – теоретик искусства, его эстетические принципы, поддержка им выступлений прерафаэлитов.

Уильям Моррис (1834–1896) – художник, поэт, теоретик искусства, дизайнер, публицист. Его деятельность по формированию нового художественного стиля в оформлении интерьера, декоративно–прикладном искусстве. 1861 г. – основание фирмы «Моррис, Маршалл, Фолкнер и К^е», ее теоретическая и практическая деятельность, направленная на возрождение эстетики ручного труда. Влияние на сложение «Движения искусств и ремесел» в 1880–е гг.

«Заслуги Морриса в области книгопечатания (издательство и типография «Кельмскотт–пресс» (1891–1896). Воздействие прерафаэлитов и художников круга У. Морриса (У. Крейн, Э. Бёрн–Джонс, Д. Г. Росетти, Ф. Уэбб и др.) на изменение

общественных эстетических вкусов в Англии и формирование новых художественных явлений (эстетизма, символизма, модерна).

Раздел 4. Искусство Западной Европы второй половины XIX века

Тема 9. Искусство Франции второй половины XIX века.

Франция после франко–прусской войны и Парижской коммуны (1870–1871 гг.). Сложное и многообразное развитие культуры. Дифференциация и сосуществование художественных направлений. Появление новых объединений и групп художников. Выставочная деятельность (официальные Салоны, частные галереи, выставки Общества независимых художников (с 1884 г.). Противостояние салонно–академического и оппозиционного искусства.

Эдуар Мане (1832–1883). Романтизация действительности в ранних работах («Гитареро» (1860), «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Мёран в костюме эспада» (1862), «Мертвый тореро» (1863), «Флейтист» (1866). Плоскостность формы, усиление и гармонизация цветовых пятен. Новые принципы живописного отражения мира в сцене парижской жизни – «Музыка в Тюильри» (1861), преодоление зрительной статики сцены. Связь с классической традицией в картинах «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863). «Салон отвергнутых» 1863 г. Враждебное отношение официальной критики.

Вторая половина 1860 – начало 70–х гг. Усложнение цветовых гармоний, дифференциация цвета. «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868–1869), «Железная дорога» (1872–1872). Роль Э. Мане в формировании импрессионизма. «Батиньольская школа» (с 1866 г.). С 1870 г. работа на пленэре. Осветление палитры. Интерес к изменчивости состояний природы. 1870–е гг. – «Клод Моне в лодке» (1874), «В лодке» (1874), пределы близости к импрессионизму. Вторая половина 1870–х гг. – сцены современной жизни – «Нана» (1877), «Слива» (1878), «Кафе–концерт» (1878), «Улица Монье с флагами» (1878)

Портреты – разнообразие и тонкость психологических характеристик (портреты С. Малларме, Э. Золя, Б. Моризо, Д. Мура, А. Пруста).

Натюрморты. Мир реальности и мир мечты в последней большой картине «Бар в Фоли–Бержер» (1881–1882) – итоге творчества. Историческое место Э. Мане в западноевропейском искусстве.

Импрессионизм. Развитие творческих принципов Мане в течении импрессионизма. Многообразие индивидуальностей (К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и другие) Краткая история их творческого единства. 1874 г. – первая выставка молодых художников.

Мироощущение импрессионистов. Общее – субъективное переживание цвета, света, пространства. Создание нового метода живописи. Техника. Новая концепция пространства и времени. Требование современной тематики и правды выражения. Работа на пленэре и последствия этого. Новаторство и ограниченность метода. Углубление колористических экспериментов, обращение к изощренным цветовым и световым эффектам в позднем творчестве Моне, Дега, Ренуара второй половины 1880–х – 90–х гг. Значение импрессионизма для последующих поколений художников.

Неоимпрессионизм (или дивизионизм, пуантилизм). Полемика с импрессионизмом. Создание научного рационалистического метода в живописи, основанного на научной теории цвета (пуантилизм). Изменение категории времени. Ж. Сёра (1859–1891). Программные картины: «Купанье в Аньере» (1884), «Воскресное утро на Гранд-Жатт» (1884–1886), «Натурщицы» (1877–1878). Орнаментально–декоративный характер поздней работы «Цирк» (1891). Поль Синьяк (1863–1935). Картины «Завтрак» (1886–1887), «Причесывающаяся женщина» (1892), «Во времена гармонии» (1893–1895). Акварели Синьяка с видами Парижа, морскими видами Франции.

Середина 1880–х гг. – важный рубеж в развитии французского искусства. Многообразие культурной жизни. Тенденция к индивидуализации, субъективности творческого метода.

Постимпрессионизм. Термин введен Роджером Фраем в 1911 г. Отличие концепции восприятия и воплощения мира от импрессионизма. Стилистическая неоднородность, разобщенность художников, социальная неудовлетворенность. (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. де Тулуз–Лотрек). Активизация, заострение всех формальных средств, деформация реальных форм во имя усиления эмоциональной и пластической выразительности картины мира.

Поль Сезанн (1839–1906). С 1861 г. – в Париже. Влияние Курбе. Сближение с группой кафе Гербуа. Ранний период «романтический» или «барочный» («Таянье снега в Эстаке» (ок. 1870), «Натюрморт с черными часами» (1869–1870). С 1872–1873 гг. – обращение к пленэру. Обобщенность, материальность форм, передаваемых цветом. Значение цвета. Преодоление субъективности импрессионистического видения мира. Пейзажи Овера, Понтуаза («Дом повешенного» (1873), «Деревенская дорога, Овер» (1873), «Дорога в Понтуазе» (1876).

С 1879 г. – живет на юге Франции («Автопортрет» (ок. 1880). Классические работы 1880–90–х гг.: «Море в Эстаке» (1883–1886), «Берега Марны» (1888), «Озеро д'Аннеси» (1896) виды горы Сен–Виктуар. Теория сферичности предметов и пространства. Классические натюрморты второй половины 1880–х гг. – полнота выражения элементарных форм предметного мира. Поздний период (1900–1906).

Акварели. Серия «Купальщицы» (1898–1905). Влияние Сезанна на пути развития живописи XX века.

Винсент Ван Гог (1853–1890). Ранний период (Голландия, Бельгия). Рисунки. Ньюэненский период (конец 1883– конец 1885 г.) Рисунки, картины труда («Едоки картофеля» (1885). Антверпен (ноябрь 1885 – февраль 1886 г.) Парижский период (февраль 1886 г. по 30 февраля 1888 г.). Знакомство с импрессионизмом, дивизионизмом, японской гравюрой. Встреча с Гогеном. «Цветы в медной вазе» (1887), Натюрморт с гипсовой статуэткой (осень 1887), «Ресторан Распай в Париже» (1887). Арльский период – начало 1888 – май 1889 г. Полнокровность и радость жизни в картинах «Деревья в цвету», «Сеятель», «Подсолнухи», портрет старого крестьянина (1888). Повышенная экспрессивность линии, контура, пластическая деформация натуры. Сuggestивность цвета. Интенсивность эмоций – («Ночное кафе в Арле», «Терраса кафе ночью» (1888). Сен-Реми, май 1889 – май 1890 г. Усиление драматического начала. (Автопортрет с перевязанным ухом (1889). Овер, май – июль 1890 г. («Церковь в Овере» (1890), «Портрет доктора Гаше» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (июль 1890). Значение нового живописного языка Ван Гога для искусства XX века.

Поль Гоген (1848–1903). Раннее творчество. Участие в выставках импрессионистов (с 1879 г.) Влияние Писсарро, Сезанна, Дега. Уход от современности в мир патриархальной Бретани. Формирование понт-авенской группы (Э. Бернар, П. Серюзье, Л. Анкетен). Сложение метода синтетизма (клуазонизма): обобщенно-плоскостная трактовка формы, обводка в виде перегородок между локальными пятнами чистого цвета. Символика образов («Видение после проповеди или Борьба Иакова с ангелом» (1888), «Желтый Христос» (1889). Влияние японского искусства. Осень 1888 г.– поездка в Арль к Ван Гогу («Кафе в Арле»(1888).

Отъезд в Полинезию, весна 1891 г. Расцвет творчества в пейзажах, фигурных композициях таитянского периода. Сцены повседневной жизни и композиции идеально-этнографического характера. Усиление декоративно-колористического начала («Женщина, держащая плод» (1893), «А, ты ревнуешь?» (1892). 1895 г. – навсегда покидает Францию. Поздний полинезийский период. Тяготение к монументальному мифологическому началу («Жена короля» (1896) «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897), «Сбор плодов» (1899). Скульптура, керамика, гравюры Гогена.

Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901). Продолжение традиции Э. Мане и Э. Дега в изображении сцен и типов парижской богемы («Похмелье» (1889), «В кафе» (1891), «В Мулен-Руж: двое вальсирующих» (1892). 90-е годы – расцвет творчества. Уникальность стиля – «живописный рисунок», плоскостно-декоративная форма, контрасты цветовых пятен, острота контурной линии, «японизмы», карикатурность,

подчеркнутая характерность образов. Приемы иронии, гротеска. Портреты матери художника, Ван Гога, О. Уайльда, Э. Бернара, Иветт Гильбер, Элен В. (Модель в ателье) и др. Использование техники штрихового рисунка пастелью, цветным мелом, подцветка акварелью, гуашью. Афиши 90-х гг. в технике цветной литографии («Мулен Руж: Ла Гулю» (1891), «Аристид Брюан» (1892), «Диван Жапоне» (1892), «Джейн Авриль» (1899)). Условность пространства, силуэты, контурная линия, броскость цветных пятен.

Символизм – существенная тенденция художественного мышления во французском искусстве второй половины XIX века. Теоретическая программа – «Манифест символизма» Ж. Мореаса (1886). Связь с философией интуитивизма А. Бергсона. Субъективность фантазии, многозначность образной символики, стилистическая неоднородность. Основные представители – Гюстав Моро (1826–1898), Пюви де Шаванн (1824–1898) – связующая нить между романтизмом и модерном. Спонтанный метод образотворчества Одилона Редона (1840–1916). «Черная» графика 70–80-х гг. 90-е годы – обращение к библейским, христианским мотивам в живописи, миру цветов и растений в натюрмортах.

Творческая группа «Наби» (1888/89 –1900). Отсутствие стилевого единства. Общее – дух игры, художественное преображение реальности. Разделение на религиозных символистов (М. Дени, П. Серюзье) и интимистов ((Э. Вюйар, П. Боннар), участвовали Руссель, Валлотон, Майоль, Рансон, Веркаде. Сотрудничество с журналом «Ла Ревю Бланш» (1891–1903). Сферы деятельности – станковая и монументальная живопись, ковроткачество, витраж, афиша, прикладные виды графики, театральное–декорационное искусство.

Французская скульптура середины – второй половины XIX в. Романтические и реалистические тенденции в скульптуре, противостоящие академическому классицизму.

Жан-Батист Карпо (1827–1875), его портреты, фигурные группы, монументально–декоративная пластика («Уголино» (1861), «Флора» (1872), группа «Танец» на фасаде Большой Оперы (1869). Экспрессия движения, интенсивность световых контрастов, полнокровность образов. Портрет архитектора Гарнье (1869).

Жюль Далу (1838–1902), ученик Карпо. Реалистическая направленность в жанровой скульптуре («Крестьянка с ребенком» (1873), стилистическая неоднородность монументальной скульптуры («Триумф республики» на площади Нации в Париже (1879–1899).

Огюст Роден (1840–1917) – крупнейший французский скульптор XIX в. Новаторский характер его творчества. Основные работы («Бронзовый век» (1876), «Врата Ада» и цикл связанных с ними произведений (1880–1917), памятник «Граждане Кале» (1884), памятник Бальзаку (1897). Творческий метод Родена.

Особенности работы с материалом, разработка проблемы движения, внутренняя интенсивность чувств. Элементы реализма, импрессионизма, символизма в творчестве Родена.

Портретная галерея современников (портреты В. Гюго, Б. Шоу, Ш. Бодлера, Ж. Далу, К. Клодель, г-жи Елисейевой и др.)

Поздний период – стремление к дематериализации скульптуры. Увлечение акварелью. Влияние Родена на современников. Ученики Родена (А. Бурдель, Ш. Деспю, А. Голубкина, И. Шадр).

Тема 10. Искусство Германии середины – второй половины XIX века.

Германия как центр художественного образования во второй половине века (Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин). Основные тенденции развития искусства – реализм, импрессионизм («натурализм») и символизм или «живопись идей» (идеализм).

Развитие реализма в немецком искусстве в творчестве Адольфа Менцеля (1816–1905). Обращение к темам национальной истории (иллюстрации к «Истории Фридриха Великого» (1840), «Концерт в Сан-Суси» (1852) и современной жизни («Железопрокатный завод» (1875), сцены деревенской жизни, пейзажи. Его последователь – Макс Либерман (1847–1935). Воздействие французских реалистов и голландцев (Курбе, Хальс). Сцены труда писал с натуры: «Женщины, ощипывающие гусей» (1872), «Работницы консервного завода» (1879), «Женщины, сучащие нить» (1876). В 90-е годы – увлечение импрессионизмом, изменение характера живописи и тематического репертуара. Полнокровность образов Вильгельма Лейбля (1844–1900), влияние национальной традиции XVI века, голландского и французского реализма и импрессионизма на его искусство («Три женщины в церкви» (1878–1882), «Голова крестьянки» (1878), «Вышивальщицы» (1882–1886).

Своеобразие немецкого символизма в творчестве А. Бёклина (1827–1901), М. Клингера (1857–1920). Оригинальный стиль Ханса фон Маре (1847–1921), основанный на неоклассических традициях в соединении с импрессионистической манерой живописи.

Тема 11. Стиль модерн как интернациональное явление в изобразительном искусстве Запада.

Социальные и философские предпосылки возникновения стиля. Основные художественные истоки, эстетическая концепция. Модерн и мировое наследие. Возникновение термина «Ар Нуво» и другие названия стиля.

Хронологические рамки, этапы развития (ранний, зрелый, поздний), стадии становления, зрелости, упадка. Наивысший расцвет – к 1900 году. Географические

границы. Быстрота распространения (журналы, магазины (С. Бинга, А. Либерти), художественные общества, выставки).

Признаки стиля. Стилевая оригинальность. Иконография: темы, сюжеты, образы. Мироощущение.

Национальные школы: иконографическая общность и особенности. Знаковые произведения нового стиля (Г. Обрист, вышивка «Удар бича» (1895), Д. М. Уистлер «Павлинья комната» (1877), С. Имейдж, обложка журнала «Конек» (1882), А. Макмёрдо, обложка к книге «Городские церкви Рена» (1883) и др.) Выдающиеся мастера разных национальных школ (О. Бердсли, У. Крейн, У. Брэдли, Л. К. Тиффани, Ж. Шере, А. Муха, Э. Мунк, Г. Климт, Ч. Р. Макинтош, А. Ван де Вельде и др.). Книжная и журнальная графика, плакат, декоративное панно – излюбленные области изобразительного искусства модерна.

Историко–художественное значение стиля «модерн», завершающего длительный цикл развития европейской культуры. Его последующая судьба. Оценка стиля в XX веке.

Раздел 5. Искусство США XIX века

Тема 12. Основные тенденции в искусстве США первой половины XIX века.

Отзвуки высокого общественно–культурного подъема, вызванного войной за независимость, в искусстве США в первые десятилетия XIX века. Отражение американского характера в портретах Г. Стюарта (1755–1828), Т. Салли (1783–1872). Структура жанров в искусстве XIX века. Портрет, историческая картина, отражающая современные события. Зарождение натюрморта в первой трети века (Р. Пил (1774–1825)).

Смена просветительских тенденций на романтические в 1830–х гг. Философия трансцендентализма (Р. Эмерсон, Г. Торо), в основе – реакция против рационализма XVIII века и критика современной цивилизации. Манифест–эссе Р. У. Эмерсона «Природа» (1836). Появление пейзажа в 1830–х гг. как воплощение романтического мироощущения. «Школа реки Гудзон» – открытие красоты и первозданности природы. Люминизм – направление в пейзаже, исследующее эффекты «особого американского света» (Ф. Х. Лейн (1804–1865), М. Хид (1819–1904)). Направление «нативизм» – научное и художественное познание мира природы Америки (Д. Одюбон (1785–1851)). Жанровая живопись середины XIX века (У. С. Маунт (1807–1868), И. Джонсон (1824–1906)). Индейская тема, ее интерпретации в творчестве Ч. Б. Кинга (1785–1862), Д. Кэтлина (1796–1872).

Тема 13. Основные тенденции в искусстве США второй половины XIX века.

Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг. Второй значительный подъем искусства США – 60–90-е годы XIX века. Противоречивость развития искусства в эпоху «Позолоченного века» (последняя четверть XIX века). Расцвет реалистического направления в живописи второй половины XIX века. (Т. Икинс (1844–1916), У. Хомер (1836–1910), Д. М. Уистлер (1834–1903)). Стилистическая разнородность в живописи: реализм, импрессионизм, символизм, префаэлитизм, стиль модерн.

Господство в художественной сфере подражательной и поверхностной «салонной» продукции. Мастер «салонного» портрета Д. С. Сарджент (1856–1925). Достижения американской скульптуры в произведениях Д. Уорда, Д. Френча и О. Сент-Годенса.

Раздел 6 Искусство XX века.

Особенности развития художественного процесса в изобразительном искусстве XX века. Всемирная Парижская выставка 1900 года как подведение итогов прошлого века и ее влияние на судьбы искусства ближайшего будущего.

Поиски нетрадиционных путей в искусстве в начале XX в. Отрицание предшествующего опыта: отказ от диктата природы, законов изображения, идейно-образного содержания, обновление и многообразие пластических и колористических приемов. Возрастание роли толкований и интерпретаций в искусстве. Кризисная ситуация смены веков и традиционных ценностей в искусстве.

Принципиальные тенденции в формальном и идейном разнообразии в искусстве. Полистилизм. Интеграционные процессы. Новаторство и традиции. Периодизация. Основные центры влияния и притяжения художников в XX веке. Париж – интернациональный центр художественной жизни первых десятилетий XX века.

Искусство и социальная жизнь общества. Роль выставок в распространении новых художественных идей и открытий. Роль критики в формировании общественных вкусов и предпочтений в области искусства (Р. Фрай, Л. Вентури, Х. Ортега-и-Гассет, К. Гринберг, Г. Розенберг).

Середина XX века – смена культурной эпохи. Окончание эры модернизма (1960-е гг.) Выставки конца 1970-х гг. в Нью-Йорке, Венеции, Берлине, Лондоне. Постмодернизм. Ситуация постмодернизма – бесконечное заимствование, «обращение в прошлое», попытка восполнить недостаток своего собственного

содержания, исследование «утраты реальности». Человек в искусстве постмодернизма. Искусство и окружающая жизнь.

Теоретики, философы постмодернизма – Ж. Бодрийяр, Ж.–Ф. Лиотар, Ж. Делёз, У. Эко.

Тема 14. Первые авангардные художественные направления в искусстве XX века.

Примитивизм. Вкус к наивности, искренности и естественности в искусстве. Стилизация примитивных форм в творчестве Анри Руссо (1844–1910).

Фовизм. 1905–1907 гг. Первая выставка «фовистов» (1905), ее участники (А. Матисс, М. Вламинк, А. Марке, Р. Дюфи, А. Дерен, Ж. Руо и другие) Новое понимание цвета, пространства, объема, рисунка. Излюбленные жанры: пейзаж, портрет, натюрморт, интерьер.

Анри Матисс (1869–1954) – лидер течения фовизма, создатель живописной системы фовизма («Женщина в шляпе», «Вид в Коллиуре» (1905). Преображение реальности и выражение эмоций через цвет. Сложная простота его картин («Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911) панно «Танец» и «Музыка» (1910) натюрморты, «Вид из окна. Танжер» (1912). Графика. «Капелла четок» в Вансе (1948–1951). Жизнеутверждающая сила его искусства.

Экспрессионизм. Истоки немецкого экспрессионизма начала века в творчестве Д. Энсора, Э. Мунка, Ф. Ходлера, Ван Гога. Шаг от «изображения к выражению». Объединения «Мост» (1905–1912) в Дрездене (Э. Кирхнер, Э. Хеккель, К. Шмидт–Ротлуфф и др.) и «Синий всадник» (1911–1914) в Мюнхене (Ф. Марк, В. Кандинский и другие) – эпоха «классического» экспрессионизма. Социальная содержательность, деформация во имя выразительности, психологическая напряженность. Вторая волна экспрессионизма после Первой мировой войны (О. Дикс, Г. Гросс, М. Бекман и другие) Стилистические признаки экспрессионизма. Драматизм содержания и пластическое выражение острого конфликта с действительностью.

Кубизм. Источники формирования кубизма. Выставка картин Сезанна в Осеннем Салоне 1904 г. Теория кубизма в работах Г. Аполлинера («Художники–кубисты», 1913), А. Глеза, Ж. Метценже («О кубизме», 1912). Суть и принципы нового видения мира. Эволюция кубизма. «Аналитический кубизм» (1910–1912), «синтетический кубизм» (1913–1914). Коллажи синтетического кубизма и появление первых «игровых» ситуаций в искусстве. Мастера: П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, Р. Делоне и др. Пуризм, 1918 г. – манифест «После кубизма» А. Озанфана, Ле Жаннере, Х. Грис, Ф. Леже.

Творчество **Пабло Пикассо** (1881–1973) – отражение основных поисков и направлений в искусстве 20 века. Голубой (1901–1904) и розовый (1905–1906)

периоды. Темы нищеты, одиночества, любви, страдания, надежды. Обращение к кубизму (1907–1914) в натюрмортах, портретах, коллажах, скульптуре, конструкциях). Многообразие способов выражения. «Энгрровские» рисунки (1915–1917 гг.) Неоклассические мотивы первой половины 1920–х годов. Графические серии 1930–х годов. («Метаморфозы», 1930, офорты «Сюиты Воллара», 1934). Соприкосновение с сюрреализмом. Панно для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже «Герника» (1937) – «апокалипсис сознания» людей XX века. Истоки образного строя, композиционные особенности. Содержательность, многоликость, гуманизм искусства Пикассо.

Тема 15. Модернизм – анализ направлений в искусстве первой половины XX века.

Определение термина модернизм как общего обозначения течений, школ, деятельности мастеров XX века, покоящихся на открытиях «классического» авангарда и считающих формальный эксперимент основой своего творческого метода (М. Герман). Отличительные черты искусства модернизма – стремление к обновлению художественных приемов, субъективизм, пессимизм, потребность в интерпретации, устремление к подсознательному.

Абстракционизм (беспредметное искусство, лат. abstractio – удаление, отвлечение). Предпосылки его возникновения в линейности модерна (У. Крейн, А. Ван де Вельде). Определение двух типов «художественной воли» в работе В. Воррингера «Абстракция и вчувствование» (1908). Два основных течения в абстракционизме – живописный абстракционизм («эмоциональная» линия В. Кандинского) и конструктивный геометризм («рациональная» линия П. Мондриана).

Путь к абстракционизму Василия Кандинского (1866–1944). Истоки и этапы творчества. Сотрудничество с немецкими экспрессионистами (группы «Мост», «Синий всадник»). Прорыв сквозь реальность, Мурнау (1908–1909). Первые беспредметные работы – акварели 1910 г. Его трактат «О духовном в искусстве», 1911. С 1922 г. – преподавание в Баухаузе, Веймар.

Глава группы «Стиль» П. Мондриан (1872–1944) и принципы неопластицизма: поиски изначального и элементарного, очищение эмпирической реальности от случайного, прорыв к универсальному, сущностному началу. Статья Мондриана «Неопластицизм в живописи» (1920).

Орфизм. Группа «Золотое сечение», 1911 г. Г. Аполлинер (придумал название – орфизм), Р. Делоне, Ф. Купка, Ф. Пикабия. Геометризация в сочетании с живописной гармонией, музыкальными ассоциациями.

Футуризм. Первый манифест футуризма поэта Т. Маринетти, 1909 г. в газете «Фигаро», Париж, и другие манифесты. Абсолютизация идеи движения, апология техники и урбанизма, культ силы и личности художника–героя. Нигилистическое отношение к культуре прошлого. Умберто Боччони, Карло Карра, Джакомо Балла, Джино Северини – основные выразители этого направления.

Метафизическая живопись, ее основные принципы, разработанные Джорджо де Кирико (1888–1978) в 1911–1915 гг. Идея о непостижимости мира, его иррациональности. Сценическое пространство метафизической картины. Программная картина де Кирико «Великий метафизик» (1917). 1925 г. – участие в первой парижской выставке сюрреалистов. «Метафизика обыденных вещей» в натюрмортах Д. Моранди (1890–1964).

Дадаизм – «авангард в изгнании», Цюрих, весна 1916 г. – манифест дадаизма, создатель – поэт Тристан Тзара (1896–1963). Программный антиэстетизм, цель – создание «антиискусства». Клуб Вольтера в Цюрихе и деятельность Х. Арпа, М. Дюшана, Г. Гросса, Ф. Пикабия, Х. Хартунга. Эпатаж, скандальные выходы – форма протеста против морали и общества. Изобретение принципа «автоматического письма» (П. Клее, А. Бретон) – почва для возникновения сюрреализма.

М. Дюшан (1887–1967) и его творчество. Первые ready-made (термин 1913 г.) – лопата для уборки снега, велосипедное колесо на табуретке, сушилка для бутылок – открытие эры художника играющего – *artifex ludens*. Пересмотр традиционного понятия «художественное произведение». Связь с дадаизмом. Игровой принцип в искусстве. М. Дюшан как связующее звено между модернизмом и постмодернизмом (поп-арт, процессуальные формы (акционизм), концептуализм).

Сюрреализм. История возникновения, предтечи сюрреализма, теоретическая и философская основа сюрреализма (А. Бретон, Т. Тзара). 1924–1927 гг. – первый парижский этап существования сюрреализма. Выставка 1925 г. (М. Эрнст, А. Массон, И. Танги, Х. Миро и другие). 1930–е гг. – вторая волна сюрреализма. 1931 г. – выставка в США, 1938 г. – Международная выставка в Париже. Сюрреалисты в Америке.

Творчество С. Дали (1904–1989), Р. Магритта (1898–1967), И. Танги (1900–1955) и других.

«Парижская школа». Париж – интернациональный центр радикальных художественных исканий первых десятилетий XX века. Музеи, частные «академии», выставочные Салоны, галереи, мастерские, места обитания художников, кафе и кабаре Парижа начала XX века. Содружество французских и приезжих художников, скульпторов и поэтов, критиков, коллекционеров, торговцев картинами; насыщенность творческой и интеллектуальной жизни. Многообразие индивидуальностей: П. Пикассо, Х. Грис, М. Шагал, Х. Сутин, М. Кислинг, Фужита,

Ю. Паскин, А. Экстер и другие. Завершение «героического периода» парижской школы в последние годы первой мировой войны.

Творчество А. Модильяни (1884–1920) – скульптура (головы, вещи (choses), живопись (портреты, обнаженная натура), графика («кариатиды», портреты).

Англия. «Новый английский художественный клуб» (основан в 1885–1886) – У. Орпен, У. Сиккерт, О. Джон, Ф. Брэнгвин и другие. Ф. Брэнгвин (1867–1956) – романтизация темы труда и современной индустрии в офортах и монументальных панно.

Деятельность группы «Блумсбери» и ее лидер Р. Фрай (1866–1934) – историк искусства, критик, художник, познакомивший английскую публику с французским постимпрессионизмом (выставка 1910 г. в Графтон–гэллериз, Лондон).

У. Сиккерт и «Лондонская группа» (1913) – влияние французского искусства. Смещение футуризма и кубизма на английской почве – «вортицизм», основатели У. Льюис, К. Невинсон.

Абстрактный экспрессионизм в английском искусстве. Ф. Бэкон (1909–1992).

Тема 16. Скульптура XX века.

Многообразие форм и направлений в скульптуре XX века. Традиции и новаторство. Неоклассика в скульптуре XX века.

Эмиль–Антуан Бурдель (1861–1929) – ученик и помощник Родена. «Адам»(1889), памятник «Павшим в войне 1870–1871» в Монтобане – итог ученических лет, влияние Родена. Новое понимание античности, обращение к греческой архаике. Интерес к монументальному, героическому в скульптуре – «Геракл, стреляющий из лука» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умиравший кентавр» (1914). Монументально–декоративная пластика. Декор театра Елисейских полей (1910–1913) – фризы, рельефы, фрески на темы античности. Памятник генералу Альвеару и его аллегорические фигуры (конец 1910–20–е). Памятник Адаму Мицкевичу в Париже (1928).

Аристид Майоль (1861–1944), скульптор, мастер гобелена, живописец, керамист. Влияние Гогена и символистов, наби, Родена на раннем этапе. Идеал Майоля в скульптуре – греческая классика. Стремление к монументальности, обобщенности («Леда», 1902, «Ночь», 1902, «Средиземное море», 1905, «Скованная Сила», 1905). Женские образы «Помона» (1907), «Флора»(1911) – женственность и величие. «Памятник Сезанну» (1912–1925) в саду Тюильри, статичность, исполненная внутренней силы. «Памятник павшим» в Баньюль–сюр–Мер (1930–1933), простота дорического храма, гармоничность. Заслуга Майоля в возвращении скульптуре ее специфических средств выражения, создании классического стиля в скульптуре XX века. Искусство психологического портрета в творчестве Ш. Деспю (1874–1946).

Кубизм, абстракционизм, конструктивизм в скульптуре. К. Бранкузи, А. Архипенко, Ж. Липшиц, О. Цадкин, Х. Арп, А. Певзнер, Н. Габо.

Экспрессионизм в скульптуре. Э. Барлах (1870–1938), В. Лембрук (1881–1919). Генри Мур (1898 –1986), синтез традиций в его искусстве, взаимодействие пространства и формы.

Итальянский скульптор–авангардист А. Джакометти (1901–1966).

Тема 17. США и Латинская Америка – особенности художественного развития в XX веке.

Мексика. Подъем политического рисунка и гравюры в начале XX века. Творчество Х. Посада (1851–1913). Социальная политическая сатира, питавшаяся фольклорными традициями. Жанр «калаверас». Влияние Мексиканской революции 1910–1917 гг. на демократизацию искусства. Серия акварелей и рисунков «Мексика в революции» (1913–1917) Х. К. Ороско.

Движение «мурализма» 1920–х годов. «Декларация революционного синдиката работников техники и искусства» 1922 г. Программные цели монументального искусства – национальный характер, демократичность, публицистичность, антибуржуазность. Синтез национальной формы и современного содержания.

Общность и особенности стиля в росписях Диего Риверы (1886–1957), Х. К. Ороско (1883–1949), Д. А. Сикейроса (1896–1974). Росписи общественных зданий в Мексике и в США в 1930–х гг. Влияние стиля мексиканских художников на искусство XX века.

США. Выступление против консерватизма в американском искусстве: группа «Восьмерка» во главе с Робертом Генри (1865–1929), живописцем и педагогом – продолжение традиции реалистического искусства. Выставка «школы мусорных ведер» в Нью-Йорке, 1908 г. Ученики Р. Генри – Д. В. Беллоуз (1882–1925), Э. Хоппер (1882–1967) и Р. Кент (1882–1971).

1930–е гг. – кризисное «грозовое десятилетие». Распространение политической журнальной и газетной графики (Р. Майнор, У. Гроппер, Б. Робинсон, А. Янг). Росписи общественных зданий в рамках государственных заказов для помощи нуждающимся художникам (Б. Шан, А. Рефрежье). Живопись и графика социального реализма (Д. Левин, Ф. Эвергуд, Р. Марш, Р. Сойер).

Гуманистическое искусство скульптора Уильяма Зораха (1887–1966). Новые динамичные формы скульптуры в пространстве Александра Калдера (1898–1976) – «мобили» – кинетические конструкции, которые приводятся в движение электричеством или ветром и «стабили» – статичные монументальные скульптуры, смонтированные из металлических плоскостей разнообразных очертаний.

Непосредственное соприкосновение американцев с искусством европейского модернизма во второй половине 1930–х – 1940–х гг., особенно в сфере экспрессионизма, абстрактных и сюрреалистических экспериментов. Переезд в США из Европы ведущих представители этих направлений – П. Мондриан, С. Дали, М. Эрнст, А. Бретон, Ф. Леже, Г. Гросс, Л. Фейнингер, Н. Габо и других. Их воздействие на американских художников.

Нью-Йоркская школа. Середина XX века: Нью Йорк – центр мирового художественного процесса. Формирование абстрактного экспрессионизма в конце 1940–х – начале 1950–х гг. (Дж. Поллок, В. Де Кунинг, А. Горки, Ф. Кляйн, М. Ротко и другие). Источники абстрактного экспрессионизма: живописный абстракционизм Кандинского, «автоматическое» письмо сюрреалистов, идеографика американских индейцев. Принципы «живописи действия» в творчестве Дж. Поллока (1912–1956). Техника дриппинга, «all over». «Хроматическая абстракция» или живопись окрашенного поля М. Ротко (color field painting). Б. Ньюмен (1905–1970) – линия геометрической абстракции, картины–молнии (zip-painting). Теоретики американского модернизма К. Гринберг и Г. Розенберг.

Продолжение традиции американского романтизма и реализма в творчестве Эндрю Уайета (1917–2009).

Тема 18. Постмодернизм. Итоги художественного развития XX века.

Определение понятия постмодернизм (постмодерн, поставангард, от лат. post «после» и модернизм) как совокупного названия художественных тенденций, особенно четко обозначившихся в 1960–е – 80–е годы и характеризующихся радикальным пересмотром позиции авангарда и модернизма. Появление термина в 1968 г. (критик Лео Стейнберг). Особенности: стирание граней между искусством и реальностью, переосмысление объекта искусства, его многозначность вплоть до непознаваемости, изменение роли художника, привлечение новых технических средств и эффектов. Философские основы постмодернизма в теоретических трудах Ж. Бодрийяра, Ж.–Ф. Лиотара. У. Эко.

Методы постмодернизма: стилистический плюрализм, отказ от ниспровержения традиции (отсутствие противостояния традиции и авангарда), цитирование (исторические аллюзии), использование готовых форм (как бытовых, так и художественных), интертекстуальность (ссылки и намеки), апроприация (присвоение чужих языков и образов), игра, ирония.

Основные направления в постмодернизме. Первое интернациональное явление искусства постмодернизма – арт– движение «Флюксус» (1961–1970) (от англ. flux – поток, постоянное движение) в Германии, его основоположник Д. Маккинас (ум. в 1978 г.), придумавший название и лозунг – «искусство – игра». Стремление

разрушить границы искусства. Дик Хиггинс, Д. Маклоу, Д. Брехт, Ал Хансон, А. Ноуэлз, Н. Д. Пайк.

Процессуальные формы искусства постмодернизма: хэппенинг («нечаянное искусство»), перформанс, искусство окружения, искусство жеста, боди-арт. Йозеф Бойс (1921–1986) и его акции (проекты). Body-painting (раскрашивание тела) – разновидность боди-арта.

Поп-арт (англ. popular art – популярное, общедоступное искусство) и массовая культура. Зарождение в Англии 1952–1960-е гг. (Р. Гамильтон и другие). Происхождение термина (критик Лоренс Аллоуэй, середина 1950-х гг.). Культ образов «будничной жизни». Оппозиция абстракции в искусстве. Представители американского поп-арта – Р. Раушенберг, Э. Уорхол, К. Олденбург, Т. Вессельман, Д. Розенквист, Р. Лихтенштейн. Основная категория поп-арта: образ (знак) массовой культуры (рекламы, масс-медиа), помещенный в неожиданный контекст. Особенности: обнажение технических приемов, тиражированность, броскость, эпатажность. Триумф 1964 г. на венецианском Биеннале.

Разновидность поп-арта – гиперреализм (новый реализм, фотореализм, холодный реализм, суперреализм, магический реализм, часто объединяемые термином «новая вещественность» и т.д.), направленное на фотографическое воспроизведение мира людей и вещей – конец 1960-х – 1970-е гг., США (Ч. Клоуз, Р. Эстез, Д. Хэнсон и другие)

Искусство объекта. Первая линия – минимальное искусство, продолжение абстракционизма (традиция геометрического абстракционизма и искусства «острых граней»). Его представители Б. Ньюмен, Э. Келли, К. Ноланд, Ф. Стелла («Вы видите то, что видите»). Вторая линия – традиция реди-мейд, идущая от М. Дюшана, – ассамбляж, бедное искусство, искусство окружения, лэнд-арт.

Концептуальное искусство – (от англ. concept – идея, общий замысел). Основная цель – отказ от создания художественного произведения в материале, переход к воспроизводству «идей» (концептов) в виде звуков, надписей, диаграмм, высказываний. Сол Левитт (1929–2007), художник и теоретик, его работа «Параграфы о концептуальном искусстве» (1967).

Оп-арт (optical art – оптическое искусство). Родоначальник направления – В. Вазарелли. Технизированное искусство, использующее оптические эффекты, динамические конструкции, зрительные иллюзии.

Зарубежное искусство последних десятилетий (саморазрушающееся искусство, инсталляция, видеоарт, трансавангард, «новые дикие» (Г. Базелитц, А. Кифер, Г. Рихтер, Д. Хёрст). Присвоение имиджей поп-культуры, использование икон и символов современности в нео-поп или пост-поп искусстве (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, П. Хэлли, Э. Бикертон). Итоги художественного развития XX века.

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ XIX в.

ОБЩИЕ РАБОТЫ

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Т.1–2. М.: Искусство, 1967. – 214 с.; 234 с.
2. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. – 399 с.: ил.
3. Большая история искусства XIX в. Т.10. Книга 1, 2. М.: СЛОВО/ SLOVO, 2009. – 360 с., 384 с.: ил.
4. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. – 397 с.
5. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 349 с.: ил.
6. Всеобщая история искусств: в 6 т. Т.V–VI / Под ред. Б.В.Веймарна и др. – М.: Искусство, 1956– 1966. –429 с., 329 с.: ил.
7. Герман М. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб.: Азбука–Классика, 2008 – 528 с.: ил.
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. –302 с.: ил.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ–Пресс, Галарт, 2000. – 624 с.: ил.
11. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. Сб.ст. М.: Искусство, 1975. –207 с.: ил.
12. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней. Сост. А.Швыров. СПб.: Тип. П.Ф.Пантелеева, 1903. – 404 с.: ил.
13. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. Москва : Высшая школа, 2008. – 368 с.
14. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания.– СПб.:Дм. Буланин, 2003. –336 с.: ил.
15. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.2. Австрия, Германия, Италия. – СПб: Дм. Буланин, 2004. 376 с.: ил.
16. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.3. Англия, Скандинавия, Восточная Европа. – СПб.: Дм. Буланин, 2004. – 416 с.: ил.

17. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М.: Изд-во Академии Художеств, 1964. – 670 с.: ил.
18. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 303 с.: ил.
19. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Копетманн, 2000. – 520 с.: ил.
20. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1994. – 272 с.: ил.
21. Мастера искусства об искусстве. Т. 4–5. М.: Искусство, 1993.
22. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. – СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
23. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989. – 294 с.: ил.
24. Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. – 343 с.: ил.
25. Терновец Б.Н. Избранные статьи. М.: Сов.художник, 1963. – 364 с.
26. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М.: Искусство, 1978. – 267 с.
27. Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб.: Икар, 2002. – 512 с.: ил.

ИСКУССТВО ИСПАНИИ

28. Колпинский Ю.Д. Франсиско Гойя. М.: Искусство, 1965. – 36 с.: ил.
29. Левина И. Гойя. Л.–М. : Искусство, 1958. – 348 с. : ил.
30. Ортега–и–Гассет Х. Веласкес. Гойя. М.: Республика, 1997. – 351 с.
31. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: Центр Рой, 1992. – 168 с.: ил.
32. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М.: Искусство, 1986. – 215 с.: ил.
33. Прокофьев В.Н. Росписи церкви Сан–Антонио де ла Флорида. – Панорама искусств–78. М.: Сов. художник, 1979. – 351 с.
34. Седова Т.А. Франсиско Гойя. Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1973. – 211 с.: ил.

ИСКУССТВО АНГЛИИ

35. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю. М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2000. – 128 с. : ил.
36. Анатомия смеха. Английская карикатура XVIII– пер. трети XIX века. Арт–Волхонка, 2016. – 351 с.: ил.
37. Английские художники от Хогарта до Тернера. Альбом. Сост. И.Кузнецова. М.: Сов. художник, 1966. – 107 с.: ил.
38. Бокемюль М. Тернер. М.: Арт–Родник, 2004. – 95 с. : ил.

39. Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М.: Изд-во ГМИИ им. А.С.Пушкина. 1945. – 104 с.
40. Гаинд Л. Тернер. Пер. и предисл. К.Тимирязева. М.: [б.д.]. – 80 с.: ил.
41. Домогацкая В.Ю. Английская книжная графика модерна. СПб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2002. – 367 с. : ил.
42. Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура второй половины XVIII века. Л.–М.: Сов. художник, 1966. – 140 с.: ил.
43. Дьяконова Н. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. Л.: ЛГУ, 1970. – 232 с.
44. Калмыкова В. Английская живопись XVIII–XIX веков: к изучению дисциплины. М.: Белый город, 2009. – 125 с.
45. Кузнецова И.А. Джон Констебль. Альбом. М.: Изогиз, 1962. – 14 с.: ил.
46. Некрасова Е. Очерки по истории английской карикатуры XVIII– нач. XIX в. М.: Гос. изд-во изобраз. искусств, 1935. – 140 с.: ил.
47. Некрасова Е. Творчество Уильяма Блейка. М.: Изд-во Моск. университета, 1962. – 182 с.: ил.
48. Некрасова Е. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М.: Искусство, 1975. – 255 с.: ил.
49. Некрасова Е. Тернер. М.: Изобразительное искусство, 1976. – 208 с.: ил.
50. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука, 2003. – 320 с.: ил.
51. Робинсон М. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах. М.: Эксмо, 2014. – 256 с.: ил.
52. Чегодаев А.Д. Джон Констебль. М.: Искусство, 1968. – 300 с.: ил.
53. Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 224 с.: ил.
54. Шестаков В.П. Гиллрей и другие... Золотой век английской карикатуры. М.: Изд- во РГГУ, 2004. – 142 с.: ил.
55. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: Галарт, 2010. – 480 с.: ил.

ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ

56. Азадовский К.М. Пейзаж в творчестве К.–Д.Фридриха /В сб.ст. Проблемы романтизма.2. М.: Искусство, 1971. – 304 с.
57. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука–Классика, 2001. – 512 с.
58. Зернов Б. Ф.О.Рунге / Искусство, 1978, № 6
59. Марченко Е.И. Адольф Менцель. Альбом. М.: Сов. художник, 1965. – 18 с.: ил.
60. Тарасов Ю.А. Из истории романтизма: К.Д.Фридрих, Ф.О.Рунге. – СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 2006. –238 с.

61. Федотова Е.Д. Бидермайер. М: [б.и.], 2005. – 48 с.: ил.
62. Федотова Е.Д. Назарейцы. – М.: Белый город, 2006. – 48 с.: ил.
63. Ходаковский Е.В. Каспар Давид Фридрих и архитектура. СПб.: ДБ, 2003.–118 с.
64. Ходаковский Е.В.Немецкая живопись. 1330–1945. Альбом. СПб.: Аврора, 2004. – 264 с.
65. Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987. – 736 с.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

66. Алпатов М.В. Камиль Коро. М.: Изобраз. искусство, 1984. – 175 с.: ил.
67. Барская А.Г. Домье. Альбом. М.: Изогиз, 1958. – 64 с. : ил.
68. Барская А.Г. Поль Сезанн. Альбом. Л.: Аврора, 1975. – 294 с.: ил.
69. Барская А.Г. Поль Гоген, 1843–1903. СПб.: Аврора, 1996. – 173 с.: ил
70. Березина В.Н. Жан Огюст Доминик Энгр. М.: Изобраз. искусство, 1992. – 246 с.: ил.
71. Вентури Л. От Манэ до Лотрека. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил.
72. Герман М.Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб. : Азбука–Классика, 2008. – 518 с.: ил.
73. Герман М.Ю. Эдуар Мане. Между прошлым и будущим. – М.: Искусство–XXI век, 2016. – 296 с.: ил.
74. Делакруа Э. Дневник. Вступит. ст. М.В.Алпатова. В 2–х т. М.: Изд–во Академии Художеств, 1961. – 353 с., 441 с.
75. Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. Вступит. ст. В.Н.Прокофьева. М.: Изд–во АХ СССР, 1960. – 282 с : ил.
76. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник. М: Наука, 1980. – 400 с.: ил.
77. Дьяков Л.А. Эжен Делакруа. М.: Искусство, 1973. – 87 с.: ил.
78. Жан Франсуа Милле. Альбом. Сост. В.А.Березина. М.: Изогиз, 1962. – 12. с.: ил.
79. Замятина А.Н. Домье. М.: Искусство, 1954. – 52 с.: ил.
80. Замятина А.Н. Милле. М.: Искусство, 1959. – 96 с.: ил.
81. Калитина Н.Н. Домье. М.: Искусство, 1955. – 52 с.: ил.
82. Калитина Н.Н. Гюстав Курбе. М.: Искусство, 1981. – 184 с. : ил.
83. Калитина Н.Н. Поль Синьяк. Л.: Искусство, 1976. – 143 с.: ил.
84. Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л.: Изд–во ЛГУ, 1972. – 288 с.: ил.
85. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1985. – 279 с.: ил.
86. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII –XIX вв. Л.: Изд–во ЛГУ, 1990. – 280 с.
87. Кожина Е.Ф. Эжен Делакруа. Альбом. М.: Изогиз, 1961. – 36 с.: ил.

88. Кожина Е.Ф. Романтическая битва. Л.: Искусство, 1969. – 272 с.: ил.
89. Кузнецова И.А. Луи Давид. М.: Искусство, 1965. – 250 с.: ил.
90. Кузнецова И.А. Коро. Альбом. Л.: Изобраз. искусство, 1976. – 18 с.: ил.
91. Матвеева А.Б. Роден. М.: Искусство, 1962. – 56 с.: ил.
92. Мурина Е. Сезанн. Завещание мастера. М.: Искусство – XXI век, 2014. – 296 с.: ил.
93. Немилова И.С. Гюстав Курбе. Альбом. Л.: Гос. Изд-во изобразительного искусства, 1959. – 15 с.: ил.
94. Пассерон Р. Домье – свидетель своей эпохи. М.: Изобраз. искусство, 1984. – 296 с.: ил.
95. Прокофьев В. Жак Луи Давид. Альбом. М.: Изогиз, 1960. – 14 с.: ил.
96. Прокофьев В. Теодор Жерико. М.: Искусство, 1963. – 255 с.: ил.
97. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. Альбом. М.: Искусство, 1973. – 38 с.: ил.
98. Прокофьева М. Делакруа. М.: Изобраз. искусство, 1998. – 134 с.: ил.
99. Прокофьева М.Н. Пьер-Поль Прюдон. М.: Галарт, 2010. – 206 с.: ил.
100. Турчин В.С. Теодор Жерико. М.: Изобраз. искусство, 1982. – 255 с.: ил.
101. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л.: Искусство, 1981. – 320 с.: ил.
102. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
103. Ревалд Д. История импрессионизма. Вступит. ст. М.А.Бессоновой. М.: Республика, 1994. – 413 с.: ил.
104. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л., М.: Искусство, 1962. – 436 с.: ил.
105. Рейтерсверд О. К. Моне. М.: Прогресс, 1965. – 160 с.: ил.
106. Тихомиров А.Н. Гюстав Курбе. М.: Искусство, 1965. – 190 с.: ил.
107. Чегодаев А.Д. Импрессионисты. М.: Искусство, 1971. – 156 с.: ил.
108. Чегодаев А.Д. Эдуард Манэ. М.: Искусство, 1985. – 237 с.: ил.
109. Чиликин А.М. Огюст Роден. М.: Изобраз. искусство, 1970. – 30 с.: ил.
110. Шнаппер А. Давид. Свидетель своей эпохи. М.: Изобраз. искусство, 1984. – 30 с.: ил.
111. Энгр об искусстве. Вступит. Ст. А.Н. Изергиной. Л.: Изд-во Академии Художеств СССР, 1962. – 347 с.: ил.
112. Яворская Н.В. Пейзаж барбизонской школы. М.: Искусство, 1962. – 347 с.: ил.

ИСКУССТВО США И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

113. Искусство стран Латинской Америки. Сб. ст. М.: Наука, 1986. – 249 с.
114. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.

115. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 323 с. : ил.
116. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. – М.: Искусство, 1976. – 87 с.: ил.
117. Шестаков В. История американского искусства. М.: «РИП–холдинг», 2013. – 456 с.: ил.
118. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США . Т 1. М.: Наука, 1983. – 687 с.

Дополнительная литература по искусству XIX в.

1. Безрукова М.И. Искусство Финляндии: Основные этапы становления национальной художественной школы. М.: Изобраз. искусство, 1986. – 254 с.: ил.
2. Бердслей О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее. М.: Игра–техника, 1992. – 288 с.: ил.
3. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил.
4. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством. М.: Раритет, 1997. – 680 с.
5. Герман М.Ю. Импрессионисты. Судьбы, искусство, время. М.: Слово, 2004. – 296 с.: ил.
6. Гоген. Взгляд из России. М.: Сов. художник, 1990. – 368 с.: ил.
7. Голомшток И. Английское искусство от Ганса Гольбейна до Дэмиэна Хёрста. М.: Гос. Центр современного искусства: Три квадрата, 2008. – 252 с.: ил.
8. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись.
9. Графика. Литература. Музыка. М.: Искусство, 1976. – 319 с.: ил.
10. Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М.: Искусство, 1986. – 222 с.: ил.
11. Калитина Н.Н. Французская литография. Л.: Сов. художник, 1969. – 24 с.: ил.
12. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Ориентализм и салон. М.: Белый город, 2009. – 125 с.: ил.
13. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.
14. Камчатова А., Котломанов А. и др. Художники Западной Европы XV–XIX вв. Биографический словарь. Германия, Англия. СПб.: Азбука–Классика, 2008.– 480 с. : ил.
15. Керам К. Боги, гробницы, ученые. М.: Изд–во «Республика», 1994. –350 с.
16. Костеневич А. Боннар и художники группы НАБИ: Коллекции музеев России. СПб.: 1996. –240 с.: ил.
17. Крючкова В. Группа Наби. М.: Белый город, 2008. – 48 с.: ил.

18. Ламборн Л. Эстетизм. М.: Изд-во «Искусство – XXI век», 2007. – 240 с.: ил.
19. Лесли Ч. Жизнь Джона Констебля, эсквайра. Вступит. статья А.Чегодаева. М.: Искусство, 1964. – 335 с.
20. Моррис У. Искусство и жизнь. Сост. А.А. Аникст. М.: Искусство, 1973. – 511 с.
21. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М.: Искусство, 1974. – 299 с.: ил.
22. Речи и письма живописца Луи Давида. Вступ. ст. Д.Аркина. М.–Л.: Изогиз, 1933. – 277 с.
23. Рильке Р.–М. Письма о Сезанне / В кн. Р.–М. Рильке. М.: Искусство, 1971. – 456 с.
24. Робинсон М. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах. М.: Эксмо, 2014. – 256 с.: ил.
25. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.
26. Стерджис М.О. Бердсли. Биография. М.: Колибри, 2014 – 432 с.: ил.
27. Стерноу С.А. Арт Нуво – дух прекрасной эпохи. Минск: Белфакс, 1997. – 128 с.: ил.
28. Турчин В. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. М.: Жираф, 2007. – 286 с.: ил.
29. Уистлер Д.М. Изящное искусство создавать себе врагов. М.: Искусство, 1970. – 286 с.: ил.
30. Фар–Беккер Г. Искусство модерна: пер. с нем. Köln: Koenemann, 2000. – 425 с.: ил.
31. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой–Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI–XX вв. М.: Искусство, 1987. – 367 с.
32. Фуко М. Живопись Мане. СПб.: Издательство Владимир Даль., 2011. – 232 с.
33. Швинглхурст Э. Прерафаэлиты. Пер. с англ. М.: Спика, 1995. – 79 с.: ил.
34. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. М.: Духов. возрождение, 1996. – 175 с.

ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО ИСКУССТВУ XIX ВЕКА

1. В/ф. А. де Тулуз–Лотрек. Проект Энциклопедия. 2005г.
2. В/ф. В. Ван Гог. Проект Энциклопедия. 2006 г.
3. В/ф. В. Ван Гог. Автопортрет. Проект Энциклопедия. 2007 г.
4. В/ф.В. Ван Гог. Высокая желтая нота. Из цикла «Палитры». 1993 г.
5. В/ф. Г. Климт. Проект Энциклопедия. 2006 г.
6. В/ф. Г. Курбе. Проект Энциклопедия. 2005 г.

7. В/ф. Ж.Л. Давид. Проект Энциклопедия. 2007 г.
8. В/ ф. Ж.Л. Давид Сабинянки. Из цикла «Палитры». 1996 г.
9. В/ф. К. Моне. Впечатление. Восход солнца. Проект Энциклопедия. 2007 г.
10. В/ф. К. Моне. Проект Энциклопедия. 2007 г.
11. В/ ф. К. Моне. Цветное мгновение. Из цикла «Палитры». 1990 г.
12. В/ф. К. Коро. Проект Энциклопедия. 2008 г.
13. В/ф. О. Ренуар. Проект Энциклопедия. 2005 г.
14. В/ф. О. Ренуар. Прекрасные воскресные дни. Бал в Мулен де ла Галетт. Из цикла «Палитры». 1997 г.
15. В/ф. О. Роден. Проект Энциклопедия. 2007 г.
16. В/ф. П. Гоген. Проект Энциклопедия. 2006 г.
17. В/ф. П. Сезанн. Проект Энциклопедия. 2005 г.
18. В/ ф. П. Сезанн. Пьеро и Арлекин. Проект Энциклопедия. 2007 г.
19. В/ф. Т. Жерико. Всеразрушающая красота. Из цикла «Палитры». 2002 г.
20. В/ф. Ф. Гойя. Проект Энциклопедия. 2009 г.
21. В/ф. Э. Вюйар. Аллеи воспоминаний. Из цикла «Палитры».
22. В/ф. Э.Дега. Проект Энциклопедия. 2007 г.
23. В/ф. Э. Дега. Балетный класс. Проект Энциклопедия. 2007 г.
24. В/ф. Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ. Из цикла «Палитры». 1993 г.
25. В/ф. Э. Мане. Натурщица с черной кошкой. Из цикла «Палитры». 1998 г.
26. В/ф. Э. Мане. Олимпия. Проект Энциклопедия. 2007 г.
27. В/ф. Э.Мунк. Крик. Проект Энциклопедия. 2004.
28. В/ф. ВВС: Всемирная история живописи от сестры Венди. 1996 г.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО XX В.

ОБЩИЕ РАБОТЫ

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т.II. М.: Искусство, 1949. – 407 с.: ил.
2. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Т.1–2. М.: Искусство, 1967. – 214 с.; 234 с.
3. Альманах Дада. М.: Гилея, 2000.– 208 с.: ил.
4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 488 с.: ил.
5. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. – 399 с.: ил.
6. Бобринская Е.А. Концептуализм. Альбом. М.: Галарт, 1994. – 216 с.: ил.
7. Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм. М.: Галарт, 2000. – 191 с.: ил.

8. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
9. Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века. М.: Изобраз. искусство, 1973. – 409 с.: ил.
10. Всеобщая история искусств: в 6 т. Т. VI, кн.2 / Под ред. Б.В.Веймарна и др. – М.: Искусство, 1956– 1966. –321 с.: ил.
11. Всеобщая история искусств (НИИ Академии Художеств СССР. Т. V–VI. М.: 1964.
12. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
13. Герман М.Ю. Парижская школа. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 256 с.: ил.
14. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994. – 296 с.: ил.
15. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 296 с.: ил.
16. Западное искусство: XX век. М.: Наука, 1978. 367 с.: ил.
17. Зингерман Б. Парижская школа. Пикассо. Модильяни. Сутин. Шагал. М.: ТПФ Союзтеатр, 1993 – 358 с.: ил.
18. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: ИНТРАДА, 1996. – 252 с.: ил.
19. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН, 2001. – 384 с.
20. Ильина Т.В. Западноевропейское искусство. М.: Высшая школа, 1978. – 368 с.
21. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. М.: Искусство, 1973–194 с.: ил.
22. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
23. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: Галарт, 2000. – 175 с.: ил.
24. Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб.: Academia, 1923. – 62 с.
25. Мастера искусства об искусстве. Т. 4–5. М.: Искусство, 1993.
26. Модернизм: анализ и критика основных направлений. М.: 1973
27. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ: от поп–арта к концептуализму. М. Галарт, 2001. – 176 с.: ил.
28. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
29. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991.–303 с.
30. Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис, Книжный дом, 2001. – 1040 с.: ил.
31. Рейнгардт Л.Я. Современное западное искусство. Борьба идей. М.: Изобраз. искусство, 1983. – 359 с.: ил.

32. Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство: вклад дадаистов в искусство XX века. М.: Гилея, 2014. – 360 с.: ил.
33. Ришар А. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика, скульптура, архитектура, литература, драматургия, театр, кино, музыка. М.: Республика, 2003. – 432 с.
34. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
35. Седельник В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. – 552 с.
36. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 – 2005. М.: Слово/Slovo, 2006. – 256 с.: ил.
37. Терновец Б.Н. Избранные статьи. М.: Сов. художник, 1963. – 364 с.
38. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.
39. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб.: Академический проект, 2004.– 560 с.
40. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М.: Искусство, 1978. – 267 с.: ил.
41. Экспрессионизм. Сб. статей. М.: Наука, 1966. – 156 с.
42. Энциклопедия символизма: живопись, графика и скульптура, литература, музыка. М.: Республика, 1998. – 429 с.: ил.
43. Якимович А.К. Восстановление модернизма: живопись 1940–1960–х гг. на Западе и в России. М.: Галарт, 2001. – 174 с.: ил.
45. Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб.: Икар, 2002. – 512 с.: ил.

ИСКУССТВО АНГЛИИ, БЕЛЬГИИ, ГЕРМАНИИ

46. Асварищ Б.И. Вильгельм Лембрук. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
47. Вильгельм Лембрук [Текст] : скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. Москва : Искусство, 1989. – 236 с. : ил.
48. Генри Мур: Человеческое измерение. Кат.выставки. Лондон: Британ. Совет, 1991. – 160 с.: ил.
49. Либман М.Я. Ганс Грундиг. М.: Искусство, 1974. – 104 с.: ил.
50. Маркин Ю.П. Эрнст Барлах. М.: Искусство, 1976. – 102 с. : ил.
51. Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб.: Academia, 1923. – 64 с.: ил.
52. Полякова Н.И. Фриц Кремер. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 208 с.: ил.
53. Раздольская В.И. Кэте Кольвиц. М.: Искусство, 1960. – 52 с.: ил
54. Раздольская В.И. Мазерель. Л.–М.: Искусство, 1965. – 143 с.: ил.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

55. Алпатов М.В. Анри Матисс. М.: Искусство, 1969. – 105 с.: ил.

56. Апчинская Н. Аристид Майоль. М.: Изобраз. искусство, 1981. – 63 с.: ил.
57. Герман М.Ю. Пикассо: Путь к триумфу. М.: Издательство XXI век, 2013. – 336 с.: ил.
58. Дмитриева Н. Пикассо. М.: Наука, 1971. – 240 с.: ил.
59. Костеневич А.Т. Рауль Дюфи. Л.: Искусство, 1977.– 191 с.: ил.
60. Костеневич А.Т. Жорж Руо.: биография отдельного лица. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. – 212 с.: ил.
61. Крючкова В.А. Пикассо: От «Парада» до «Герники», 1917 –1937. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 389 с.: ил.
62. Лентяшина Н.М. А.Марке. Л.: Искусство, 1975. – 217 с.: ил.
63. Марке А. Альбом. Вступит. ст. М.Германа. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 86 с.
64. Петрочук О. Аристид Майоль. М.: Искусство, 1977. – 151 с.: ил.
65. Стародубова В. Бурдель. М.: Искусство, 1979. – 175 с.: ил.
66. Яворская Н.В. П. Боннар. М.: Искусство, 1972 . – 127 с.: ил.
67. Яворская Н.В. Современная французская живопись. Очерки. М.: Искусство, 1977. – 214 с.: ил.

ИСКУССТВО ИТАЛИИ

68. Берджер Дж. Ренато Гуттузо. М.: Искусство, 1962 . – 78 с.: ил.
69. Бобринская Е. Футуризм. М.: Галарт, 2000. – 192 с.: ил.
70. Виленкин В.Я. А.Модильяни. М.: Искусство, 1989. – 1765 с.: ил.
71. Горяинов В.В. Д.Манцу. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 47 с.: ил.
72. Горяинов В.В.Современное искусство Италии. М.: Искусство, 1967. – 175 с.: ил.
73. Лентяшина Н.М. Д.Манцу. Л.: Искусство, 1985. – 223 с.: ил.

ИСКУССТВО США И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

74. Бааль–Тешува Я. Марк Ротко. М.: Арт–Родник, 2006. – 96 с.: ил.
75. Жадова Л. Монументальная живопись Мексики. М.: Искусство, 1965. – 236 с.: ил.
76. Искусство стран Латинской Америки. М.: Наука, 1986. – 324 с.: ил.
77. Костеневич А. Х.К.Ороско. Л.: Искусство, 1969. –191 с.: ил.
78. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.: ил.
79. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
80. Матусовская Е.М. Эдвард Хоппер. М.: Изобраз. искусство, 1977 . – 48 с.: ил.
81. Осповат Л. Диего Ривера. М.: Молодая гвардия, 1969. – 352 с.: ил.
82. Петрова Т.А. Рокуэлл Кент. Л.: Искусство, 1990. – 160 с.: ил.

83. Роуз Б. Американская живопись. Двадцатый век. Женева, Париж: Vokking, 1995. – 176 с.: ил.
84. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 – 2005. М.: СЛОВО, 2006. – 257 с.: ил.
85. Туркина О. Луиз Буржуа: Ящик Пандоры. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 134 с.: ил.
86. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
87. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. М.: Искусство, 1976. – 64 с.: ил.
88. Чегодаев А.Д. Рафаэль Сойер. Альбом. М.: Сов.художник, 1968. – 132 с.: ил.
89. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издат. дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
90. Энди Уорхол. 1928–1987. Жизнь и творчество. Каталог выставки / ГЭ. Вступит. ст. А.А.Бабина. СПб.: Изд-во ГЭ, 2000. – 44 с.: ил.
91. Фрид Н. Графика Мексики. М.: Искусство, 1960. – 236 с.: ил.
92. Юрьева Т.С. Э.Уайет. М.: Изобраз. искусство, 1986. – 160 с. : ил.

Дополнительная литература по искусству XX в.

1. Америка глазами художников. Три поколения семью Уайетов. Каталог. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
2. Апчинская Н. Марк Шагал: портрет художника. М.: Изобраз. искусство, 1995. – 208 с.: ил.
3. Батракова С. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996. – 172 с.: ил.
4. Голомшток И. Английское искусство от Ганса Гольбейна до Дэмиэна Хёрста. М.: Гос. Центр Современного искусства: Три квадрата, 2008. – 252 с.: ил.
5. Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 296 с.: ил.
6. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994. – 295 с.: ил.
7. Дар бесценный: науч. издание/ Анри Матисс. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2005. – 336 с.: ил.
8. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Мысль об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. М.: АСТ, 2000. – 256 с.: ил.
9. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. – 255 с.
10. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: «Архимед», 1992. – 108 с.
11. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо. 1900–1910. М.: Молодая гвардия, 2000. – 245 с.: ил.

12. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. 1905–1930. М.: Молодая гвардия, 2000. – 245 с.: ил.
13. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Минск: Белфакс, 1997. – 128 с.: ил.
14. Маревна. Моя жизнь с художниками «Улья». М.: Искусство – XXI век, 2004. – 292 с.: ил.
15. Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М.: Художественный журнал, 2003. – 215 с.
16. Прокофьев В. Пикассо. Годы формирования. – В кн. Из истории классического искусства Запада. М.: Искусство, 1980. – 223 с.
17. Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. – 304 с.
18. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство–XXI век, 2009.– 320 с.
19. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 410 с.
20. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.
21. Стайн Г. Автобиография Эллис Би Токлас. СПб.: Азбука–Классика, 2006. – 348 с.
22. Стерноу С.А. Арт Деко – полеты художественной фантазии. Минск: Белфакс, 1997. – 128 с.: ил.
23. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М.: «СВАРОГ и К», 1998. – 456 с.: ил.
24. Тугендхольд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М.: Сов. художник, 1987. – 318 с.
25. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
26. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М.: Издательство МГУ, 1993. – 248 с.
27. Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. – 304 с.
28. Фрер А.Беседы с Майолем. Л.: Искусство, 1982. – 192 с.
29. Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. – 143 с.: ил.
30. Футуризм. Новеченто. Абстракция. Итальянское искусство XX века. Каталог. /Под ред. Г.Белли, А. Костеневича. Милан: Skira, 2005. – 232 с.: ил.
31. Хаас Гэри ван. Юность Пикассо в Париже. М.: Эксмо, 2014, – 192 с.
32. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс–Академия, 1992. – 464 с.
33. Хиллер Б. Стиль XX века. М.: Слово, 2004. – 40 с.
34. Шагал М. Моя жизнь. М.: Эллис Лак, 1994. – 208 с.: ил.

35. Якимович А.К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–1990. М.: Искусство – XXI век, 2009. – 464 с.

ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО ИСКУССТВУ XX ВЕКА

1. В/ф. А. Руссо. ГМИИ им. А.С.Пушкина. 2012 г.
2. В/ф. А. Матисс. Центрнаучфильм. 1993 г.
3. В/ф. А. Матисс. Держа в руках чистый цвет. Из цикла «Палитры». 1995 г.
4. В/ф. А. Матисс. «Семейный портрет» . <http://vislinsky.com.ru>
5. В/ф. А. Матисс. «Панно «Танец» и «Музыка». К столетию создания. The hermitage museum. 2012 г.
6. В/ф. А. Модильяни. Проект Энциклопедия. 2005 г.
7. В/ф. В. Кандинский. Центрнаучфильм. 1994 г.
8. В/ф. Живопись США середины XX века. ВВС. 1996 г.
9. В/ф. Искусство XX века. У истоков авангарда. Центрнаучфильм. 1990 г.
10. В/ф. М. Дюшан. Спираль времени. Из цикла «Палитры». 1994 г.
11. В/ф. М. Шагал. Великий авангардист. Телеканал «История»
12. В/ф. Парижская школа. 1905–1932. ГМИИ им. А.С.Пушкина.
13. В/ф. Золотой век Парижа: рождение модернизма. www.youtube.com
14. В/ф. П. Пикассо. Герника. Из цикла «Мост над бездной». ГТРК «Культура». 2012 г.
15. В/ф. Синий всадник. ГМИИ им. А.С. Пушкина . ГТРК «Культура». 2012 г.
16. В/ф. Ф. Кляйн. Следы синей эпохи. Из цикла «Палитры». 1996 г.
17. В/ф. Цикл «Парадоксы авангарда». Первый образовательный канал. 2014 г.

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО–СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

1. Британский музей, Лондон: [сайт]. URL: <http://www.britishmuseum.ac.uk>
2. Всё для студента–искусствоведа: [сайт]. URL: <http://iskunstvo.info/>
3. Галерея Тейт (Britain), Лондон: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk>
4. Галерея Тейт (Modern), Лондон: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk/modern>
5. ГМИИ им. А.С.Пушкин: [сайт]. URL: <http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm>
6. Государственный Эрмитаж: [сайт]. URL: <http://hermitage.ru>
7. Государственные музеи, Берлин: [сайт]. URL: <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html>
8. Информационный каталог художников: [сайт]. URL: <http://www.artnet.com>
9. Каталог ресурсов по истории мирового искусства: [сайт]. URL: <http://www.artcyclopedia.com>
10. Лувр, Париж: [сайт]. URL: <http://www.louvre.fr>

11. Каталог изображений произведений искусства: [сайт]. URL: <http://www.wga.hu>
12. Музей изящных искусств, Бостон: [сайт]. URL: <http://www.mfa.org/home.htm>
13. Музей Метрополитен, Нью Йорк: [сайт]. URL: <http://www.metmuseum.org>
14. Музей Орсе, Париж: [сайт]. URL: <http://www.musee-orsay.fr>
15. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью Йорк: [сайт]. URL: <http://www.guggenheim.org>
16. Музей современного искусства, Нью Йорк: сайт]. URL: <http://www.moma.org>
17. Национальная галерея, Лондон: [сайт]. URL: <http://www.nationalgallery.org.uk>
18. Национальная галерея искусств, Вашингтон: [сайт]. URL: <http://www.nga.gov>
19. Национальный музей современного искусства в Центре Жоржа Помпиду, Париж: [сайт]. URL: <http://www.centrepompidou.fr/>
20. Образовательный сайт по современному искусству: [сайт]. URL: <http://www.theearthhistory.org>
21. <http://allpainters.ru>
22. GroveArtOnline [Electronicresource]: [Онлайн ресурс по истории изобразительных искусств]. – Oxford University Press: [ ]. URL: <http://www.oxfordartonline.com/public/>

ЧАСТЬ II

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Дисциплина «История зарубежного искусства XIX–XX веков» завершает фундаментальную программу всеобщей истории мирового изобразительного и декоративно–прикладного искусства.

Цель данной дисциплины – ознакомление студентов с содержанием и основной проблематикой искусства XIX–XX веков, выявление ключевых моментов его эволюции. Теоретическую основу дисциплины составляют лекционные занятия, в процессе которых студенты осваивают также и обширный визуальный материал. 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 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.

Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с планом семинарского занятия и оценить степень своих знаний по каждому вопросу. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме, затем обратиться к рекомендуемой по теме семинара литературе. С неизвестными 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

Требования к уровню освоения содержания курса истории XIX века: студент должен иметь ясные представления об основных этапах развития, стилях и художественных направлениях искусства XIX века, должен узнавать и мысленно представлять важнейшие произведения изобразительного искусства, самостоятельно анализировать, а также обладать навыками сравнительного анализа отдельных произведений и явлений искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса XX века: по окончании курса студент должен свободно ориентироваться в основных художественных направлениях, теориях, событиях в искусстве XX века, должен владеть обширным изобразительным материалом, обладать способностями анализа отдельного произведения искусства в контексте эпохи, страны, времени, личной судьбы художника.

Итоговой формой контроля знаний студента является экзамен.

Семинарские занятия по искусству XIX века: вопросы и литература для подготовки

Тема 2. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века

Семинар «Жизнь и творчество Ф. Гойи»

- Назовите основные этапы творчества художника.
- В каких видах и жанрах изобразительного искусства работал художник?
- Особенности росписи церкви Св. Антония Флоридского, ее место в творчестве художника.
- Назовите графические серии Гойи (в хронологическом порядке) и техники, в которых они выполнены. Отметьте стилистические особенности. Сформулируйте содержательно–смысловые моменты.
- Какое произведение Гойи исполнено на пересечении эпох – Просвещения и романтизма и что оно содержит от той и другой эпохи?

- Главные исторические картины Гойи. Их художественные особенности. В чем заключается новаторство Гойи в переосмыслении исторического жанра и интерпретации исторических событий?
- Что такое Эзопов язык и в каком произведении его использует Гойя?
- Какие портреты Гойи можно назвать «портретами сердца» (по выражению Л. Вентури)? Как раскрывается в них человеческая личность?
- Антиклерикальный характер творчества Гойи (привести примеры).
- В чем выражается народность искусства Гойи, его тесная связь с национальным характером и самосознанием?
- Прокомментируйте выражение Л. Вентури об искусстве Гойи: «Это была открытая дверь, через которую должна была пройти лучшая живопись XIX века».

Литература

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993. –348 с.: ил.
2. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил.
3. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
4. История искусств. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания. СПб.: Дм. Буланин, 2003. – 336 с.: ил.
5. Колпинский Ю.Д. Франсиско Гойя. М.: Искусство, 1965. – 36 с.: ил.
6. Ортега–и–Гассет Х. Веласкес. Гойя. М.: Республика, 1997. – 351 с.
7. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М.: Искусство, 1986. – 359 с.: ил.
8. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: Искусство, 1970. – 181 с.: ил.
9. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
10. Седова Т.А. Франсиско Гойя. Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1973. – 211 с.: ил.

Темы 3 – 4

Искусство Англии конца XVIII – первой половины XIX века

Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века

Семинар «Романтизм в Англии, Германии конца XVIII – первой половины XIX века»

- Чем обусловлено раннее развитие романтизма в Англии?
- Каковы источники образного мира Г. Фюзели и в чем состоят провозглашенные им принципы творчества художника?

- Каковы основные источники идейного и художественного своеобразия творчества У. Блейка?
- В каких жанрах выразилось художественное осмысление мира в эпоху романтизма в английском искусстве?
- Место демократического искусства – сатирической и политической карикатуры в английском предромантизме. Ее художественные особенности
- Две концепции пейзажа – Констебль и Тернер, общность и различие.
- Основные философские, религиозные, этические идеи, питающие искусство раннего романтизма в Германии.
- Многослойность содержания портретов Ф.О. Рунге.
- Универсальный образ мира, соотнесение реального и идеального в цикле Рунге «Времена дня».
- Символическая образность в искусстве К. Д. Фридриха.

Литература

1. Азадовский К.М. Пейзаж в творчестве К.–Д. Фридриха /Сб. ст. проблемы романтизма. 2. М.: Искусство, 1971. – 304 с.
2. Анатомия смеха. Английская карикатура XVIII– пер. трети XIX века. Арт–Волхонка, 2016. – 351 с.: ил.
3. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука–классика, 2001. – 512 с.
4. Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М.: Изд–во ГМИИ им. А. С. Пушкина. 1945. – 104 с.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
6. Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура втор. пол. XVIII века. Л.–М.: Сов. художник, 1966. – 140 с.: ил.
7. Зернов Б. Ф. О. Рунге / Искусство, 1978, № 6.
8. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М. : Высшая школа, 2008. – 368 с.
9. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.2. Австрия, Германия, Италия. – СПб: Дм. Буланин, 2004. 376 с.: ил.
10. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.3. Англия, Скандинавия, Восточная Европа. – СПб.: Дм. Буланин, 2004. – 416 с.: ил.
11. Некрасова Е. Очерки по истории английской карикатуры XVIII– нач. XIX в. М.: Гос. изд–во изобраз. искусств, 1935. – 140 с.: ил.

12. Некрасова Е. Творчество Уильяма Блейка. М.: Изд-во Моск. университета, 1962. – 182 с. : ил.
13. Некрасова Е. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М.: Искусство, 1975. – 255 с.: ил.
14. Некрасова Е. Тернер. М.: Изобразительное искусство, 1976. – 208 с.: ил.
15. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
16. Тарасов Ю.А. Из истории романтизма: К.Д.Фридрих, Ф.О.Рунге. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006. – 238 с.
17. Чегодаев А.Д. Джон Констебль. М.: Искусство, 1968. – 300 с.: ил.
18. Шестаков В.П. Гиллрей и другие... Золотой век английской карикатуры. М.: Изд-во РГГУ, 2004. – 142 с.: ил.
19. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: Галарт, 2010. – 480 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Голомшток И. Английское искусство от Ганса Гольбейна до Дэмьена Хёрста. М.: Гос. Центр современного искусства: Три квадрата, 2008. – 252 с.: ил.
2. Калмыкова В., Тёмкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.
3. Художники Западной Европы XV–XIX вв. Биографический словарь. СПб.: Азбука, 2008. – 480 с.: ил.

Тема 5

Искусство Франции конца XVIII – первой половины XIX века

Семинар «Искусство французского романтизма»

- Особенности французского предромантизма.
- Определение романтизма в формулировках Стендаля, Бодлера, Гюго.
- Историко–культурные истоки французского романтизма.
- Способы воплощения прошлого и современности в творчестве художников романтической эпохи (Гро, Жерико, Делакруа).
- В чем выражается переосмысление классицистической традиции в творчестве Жерико, Делакруа, Энгра?
- Литография. Какие возможности извлекли из нее художники романтической эпохи?
- Синтез цвета и рисунка в картинах Делакруа. В чем состоял урок Делакруа для нового поколения художников? Как понимать слова Сезанна «Все мы вышли из него»?

- Почему Салон 1824 г. получил название «романтической битвы»?
- Энгр и Делакруа – одна эпоха, две эстетические концепции.
- Восточная тема (ориентализм) во французском романтизме.

Литература

1. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1988. – 403 с.
2. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–классика, 2007. – 352 с.: ил.
3. Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. Вступит.ст. В.Н.Прокофьева. М.: 1961.
4. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
5. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Oldenburg: Konemann, 2000. – 520 с.: ил.
6. Кожина Е.Ф. Романтическая битва. Л.: Искусство, 1969. – 272 с.: ил.
7. Прокофьев В. Теодор Жерико. М.: Искусство, 1963. – 255 с.: ил.
8. Прокофьева М. Делакруа. М.: Изобраз. искусство, 1998. – 134 с. : ил.
9. Прокофьева М.Н. Пьер–Поль Прюдон. М.: Галарт, 2010. – 206 с.: ил.
10. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
11. В.Турчин. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. М.: Жираф, 2007. – 286 с.: ил.
12. Турчин В.С. Теодор Жерико. М.: Изобраз. искусство, 1982. – 207 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Жюллиан Ф. Эжен Делакруа М.: Искусство, 1986. – 222 с.
2. Калитина Н.Н. Французская литография. Л.: Сов. художник, 1969. – 24 с.: ил.
3. Калмыкова В., Тёмкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.

Темы 9 – 10

Искусство Франции, Англии, Германии второй половины XIX века

Семинар «Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм»

- Истоки и корни импрессионизма во французской национальной традиции.
- В чем выражается новая система видения и интерпретации действительности?
- «Вещество живописи» импрессионистов, в чем оно заключается? Новые технические приемы.
- Пространство, время и движение, композиция в картинах импрессионистов.

- Каковы новые выразительные приемы неоимпрессионистов? В чем заключается метод Сёра? Категория времени в его работах.
- Постимпрессионизм. Полемика с импрессионизмом. Общность и различие. От анализа к синтезу. Стремление к обостренной выразительности.
- Разобщенность судеб и стилистическая неоднородность творчества постимпрессионистов (Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз–Лотрека). Их творческие методы.
- Историческая миссия и непреходящее значение их искусства для будущих поколений художников.

Литература

1. Герман М.Ю. Эдуар Мане. Между прошлым и будущим. – М.: Искусство–XXI век, 2016. – 296 с.: ил.
2. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник. М: Наука, 1980. – 400 с.: ил.
3. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. Сб.ст. М.: Искусство, 1975. – 207 с.: ил.
4. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
5. История искусств. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания. – СПб., 2003.
6. Мурина Е. Сезанн. Завещание мастера. М.: Искусство – XXI век, 2014. – 296 с.: ил.
7. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. Альбом. М.: Искусство, 1973. – 38 с.: ил.
8. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л.: Искусство, 1981. – 320 с.: ил.
9. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
10. Ревалд Д. История импрессионизма. Вступит.ст. М.А.Бессоновой. М.: Республика, 1994. – 413 с.: ил.
11. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л., М.: Искусство, 1962. – 436 с.: ил.
12. Рейтерсверд О. К. Моне. М.: Прогресс, 1965. – 160 с.: ил.
13. Чегодаев А.Д. Импрессионисты. М.: Искусство, 1971. – 156 с. : ил.
14. Чегодаев А.Д. Эдуард Манэ. М.: Искусство, 1985. – 237 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил.
2. Герман М.Ю. Импрессионисты. Судьбы, искусство, время. М.: Слово, 2004. – 296 с.: ил.

3. Гоген. Взгляд из России. М.: Сов. художник, 1990. – 368 с.: ил.
4. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М.: Искусство, 1976. – 319 с.: ил.
5. Костеневич А. Боннар и художники группы НАБИ: Коллекции музеев России. СПб.: 1996. –240 с.: ил.
6. Крючкова В. Группа Наби. М.: Белый город, 2008. – 48 с.: ил.
7. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М.: Искусство, 1974. – 299 с.: ил.

Тема 11

Стиль модерн как интернациональное явление в изобразительном искусстве Запада

Семинар «Своеобразие национальных школ в искусстве модерна»

- Ч. Р. Макинтош и стилевое своеобразие «Школы Глазго».
- Л. К. Тиффани – крупнейший мастер стиля модерн в американском искусстве. Основные направления деятельности.
- Графика английского модерна (У.Крейн, А.Макмердо, О.Бёрдсли, С.Имейдж).
- Стиль модерн в искусстве плаката (Ж. Шере, А. Муха, А. де Тулуз Лотрек, П. Боннар).
- Отличительные черты стиля модерн Венского Сецессиона (Г. Климт, Й. М. Ольбрих, К. Мозер).
- Э. Галле – выдающийся французский художник стиля модерн, создатель школы Нанси.
- Синтетический характер творчества А. Галлен–Каллела, представителя финского (или северного) модерна.
- Новый тип художника–универсала. А. Ван де Вельде – практик и теоретик бельгийского Ар Нуво.

Литература

1. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю. М.: ОАО Изд–во «Радуга», 2000. –128 с. : ил.
2. Домогацкая В.Ю. Английская книжная графика модерна. СПб.: Санкт–Петербург Оркестр, 2002. – 367 с. : ил.
3. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
4. Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. – 343 с.: ил.
5. Стерджис М. Обри Бердслей. М.: Колибри, 2014. – 432 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Безрукова М.И. Искусство Финляндии: Основные этапы становления национальной художественной школы. М.: Изобраз. искусство, 1986. – 254 с.: ил.
2. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.
3. Ламборн Л. Эстетизм. М.: Изд-во «Искусство – XXI век», 2007. – 240 с.: ил.
4. Стерноу С.А. Арт Нуво – дух прекрасной эпохи. Минск: Белфакс, 1997. – 128 с.: ил.
5. Фар–Беккер Г. Искусство модерна: пер. с нем. Köln: Konemann, 2000. – 425 с. : ил.

Темы 12–13

Основные этапы развития искусства США XIX века

Семинар «Обретение национальной идентичности: американская национальная школа»

- Периодизация искусства США от Войны за Независимость до конца XIX века.
- Структура жанров в американской живописи, их становление, укоренение, развитие во времени и художественной практике; причины, обуславливавшие их возникновение и приоритетность на разных исторических этапах.
- Человек, природа, предмет – их осмысление в американском искусстве XIX века. (на примере отдельных авторов и их произведений).
- Традиции американского примитива (искусства непрофессиональных художников) в XIX веке (система изображения, жанровая структура, характер отражения действительности).
- Время, общество, художник – как развивалось и менялось положение художника в американском обществе и отношение к творчеству вообще на протяжении XIX в.
- Романтизм и реализм в американской живописи, их своеобразие.

Литература

1. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.
2. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 323 с.: ил.
3. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. – М.: Искусство, 1976. – 87 с.: ил.
4. Шестаков В. История американского искусства. М.: «РИП–холдинг», 2013. – 456 с.: ил.
5. Юрьева Т.С. Искусство США 1607–1877 // История США . Т 1. М.: Наука, 1983. – 687 с.

Дополнительная литература

1. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством. М.: Раритет, 1997. – 680 с.
2. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. М.: Духов. возрождение, 1996. – 175 с.

Семинарские занятия по искусству XX века: вопросы и литература для подготовки

Тема 14. Первые авангардные художественные направления в искусстве XX века

Семинар «Авангардные направления XX века. Фовизм. Немецкий экспрессионизм. Кубизм»

- Назовите основные авангардные направления в искусстве, проанализируйте их общность и различия.
- Истоки авангардных течений в искусстве предшествующего времени.
- Первое авангардное выступление художников XX века. Когда оно состоялось и в чем выразалось? Кто был его лидером?
- Проанализируйте стилистические и идейные признаки экспрессионизма в немецкой живописи и графике. Назовите его основные объединения и их членов.
- Каковы источники возникновения кубизма?
- Кубизм – зарождение и эволюция (от анализа к синтезу). Новый способ видения мира, концептуальность кубизма.
- Основные мастера кубизма. Этапные произведения.
- Экспрессионизм как национальная немецкая школа и как устойчивая художественная тенденция в искусстве; приемы экспрессионизма;
- Фовизм и экспрессионизм: общность и различие.

Литература:

1. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
2. Дмитриева Н. Пикассо. М.: Наука, 1971. – 240 с.: ил.
3. Западное искусство: XX век. М.: Наука, 1978. – 367 с.
4. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
5. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: Галарт, 2000. – 174 с.: ил.
6. Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб.: Academia, 1923. – 62 с.
7. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.

8. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.
9. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.

Тема 15. Модернизм – анализ направлений в искусстве первой половины XX века

Семинар «Беспредметное искусство»

- Что входит в понятие «модернизм» в искусстве XX века и что лежит в основе разнообразных его проявлений?
- Расшифровать термин «абстракционизм»
- Рассказать о предпосылках возникновения «абстрактного» (нефигуративного) в теории и практике искусства предшествующего периода
- Охарактеризовать два основных типа преобразования реальности в абстрактном искусстве на примере творчества В. Кандинского и П. Мондриана).
- Теории, идеи, истолкования, объяснения, манифесты – вербальное сопровождение абстракционизма (Кандинский, Клее, Мондриан)

Литература

1. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
2. Западное искусство: XX век. М.: Наука, 1978. – 240 с.
3. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
4. Модернизм: анализ и критика основных направлений. М.: Искусство, 1973. – 302 с.: ил.
5. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
6. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.
7. Рейнгардт Л.Я. Современное западное искусство. Борьба идей. М.: Изобраз. искусство, 1983. – 359 с.: ил.
8. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
9. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.
10. Хофман В. Основы современного искусства. СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.

Дополнительная литература

1. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Архимед», 1992. – 108 с.

2. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство –XXI век, 2009. – 320 с.
3. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.

Семинар «Парижская школа: время, место, художники»

- Что подразумевается под понятием «Парижская школа» и в чем состоит ее культурный феномен в истории искусств?
- Почему именно Париж в начале XX века стал центром притяжения для художников разных стран? Как и где жили художники?
- Выберите наиболее привлекательную для вас фигуру из числа действующих лиц (художников, скульпторов, поэтов, коллекционеров и др.) и расскажите о ней.
- Кто из художников русского происхождения входил в пространство и время «Парижской школы»?
- Модильяни в Париже. Становление индивидуальности: вне направлений.

Литература

1. Виленкин В.Я. А. Модильяни. М.: Искусство, 1989. – 175 с.: ил.
2. Герман М.Ю. Парижская школа. СПб.: Азбука–классика, 2003. – 256 с.: ил.
3. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
4. Зингерман Б. Парижская школа. Пикассо. Модильяни. Сутин. Шагал. М.: ТПФ Союзтеатр, 1993. – 358 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Апчинская Н. Марк Шагал: портрет художника. М.: Изобраз. искусство, 1995. – 208 с.: ил.
2. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо. 1900–1910. М.: Молодая гвардия, 2000. – 245 с.: ил.
3. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. 1905–1930. М.: Молодая гвардия, 2000. – 245 с.: ил.
4. Моя жизнь с художниками «Улья». М.: Искусство – XXI век, 2004. – 292 с. : ил.
5. Шагал М. Моя жизнь. М.: Эллис Лак, 1994. – 208 с.: ил.

Семинар «Италия в XX веке. От футуризма к неореализму»

- Формы интерпретации классики в творчестве художников групп «Валори пластиче» (1918–1921), «Новеченто» (осн.1922 г).
- Эволюция «метафизической» живописи в произведениях Карры, де Кирико, Дж. Моранди 20–30–х гг.

- «Культурная оппозиция» эстетическим установкам «неоклассицизма» в искусстве как официального направления, поддерживаемого фашистским режимом, в лице художников «римской школы» (Шипионе, Мафай, Ковали), объединения «Корренте» (1938–1943) (Гуттузо, Манцу, Мукки).
- Сложение неореализма в Италии (1949–1956 гг.) (Мукки, Пиццинато, Леви).
- Образный язык Р. Гуттузо.

Литература

1. Берджер Дж. Ренато Гуттузо. М.: Искусство, 1962. – 105 с.: ил.
2. Бобринская Е. Футуризм. М.: Галарт, 2000. – 192 с.: ил.
3. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
4. Горяинов В.В. Современное искусство Италии. М.: Искусство, 1967. – 175 с.: ил.
5. Ильина Т.В. Западноевропейское искусство. М.: Высшая школа, 1978. – 368 с.
6. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. М.: Искусство, 1973. – 194 с.: ил.
7. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
8. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.

Дополнительная литература

1. Футуризм. Новеченто. Абстракция. Итальянское искусство XX века. Каталог. /Под ред. Белли, А. Костеневича. Милан: Skira, 2005. – 232 с.: ил.
2. Якимович А.К. полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–1990. М.: Искусство – XXI век, 2009. – 464 с.: ил.

Тема 16. Скульптура XX века

Семинар «XX век – век скульптуры»

- Многообразие формальных поисков в скульптуре XX века (назвать основные направления, имена)
- Неоклассика в скульптуре. Обретение ясного и гармоничного начала в работах А. Майоля.
- Неоклассика в скульптуре. Драматичность и напряженность образов А. Бурделя.
- Влияние примитивизма, кубизма, абстракционизма на скульптуру XX века (на примере произведений Бранкузи, Архипенко, Липшица, Эпштейна, Цадкина, Арпа и др.)
- Генри Мур: пример синтеза традиций и эксперимента.

- Человек XX века в скульптуре (на примере конкретных произведений Манцу, Лембрука, Барлаха, Кольвиц, Кольбе, Деспио, Джакометти и др.)

Литература

1. Апчинская Н. Аристид Майоль. М.: Изобраз. искусство, 1981. – 63 с.: ил.
2. Аркин А.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. – 399 с.: ил.
3. Асвариц Б.И. Вильгельм Лембрук. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
4. Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века. М.: Изобраз. искусство, 1973. – 409 с.: ил.
5. Генри Мур: Человеческое измерение. Кат.выставки. Лондон: Британ. Совет, 1991. –160 с.: ил.
6. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с. : ил.
7. Горяинов В.В. Д. Манцу. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 47 с.: ил.
8. Лентяшина Н.М. Д. Манцу. Л.: Искусство, 1985. – 223 с. : ил.
9. Маркин Ю.П. Эрнст Барлах. М.: Искусство, 1976. – 102 с.: ил.
10. Петрочук О. Аристид Майоль. М.: Искусство, 1977. – 151 с. : ил.
11. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
12. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991.–303с.
13. Полякова Н.И. Фриц Кремер. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 206 с. : ил.
14. Стародубова В. Бурдель. М.: Искусство, 1979. – 175 с.: ил.
15. Хофман В. Основы современного искусства. СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.

Тема 17. Искусство США и Латинской Америки первой половины – середины XX века

Семинар «Реализм в американском искусстве XX века»

- Бунт против академизма. Группа «Восьмерка». Р. Генри и его программа.
- Ученики Р. Генри – Р. Кент, Д. В. Беллоуз, Э. Хоппер – новое поколение американских художников. Разнообразие творческих методов.
- Американский авангард 1910–1920–х годов – национальные корни и европейские влияния.
- Социально–критическая направленность искусства «социального реализма» в условиях кризисного десятилетия (1930–е). Художники.
- Самобытная трактовка американской реальности в картинах Э. Уайета.

Литература

1. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
2. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.: ил.
3. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
4. Матусовская Е.М. Эдвард Хоппер. М.: Изобраз. искусство, 1977. – 48 с.: ил.
5. Петрова Т.А. Рокуэлл Кент. Л.: Искусство, 1990. – 160 с.: ил.
6. Роуз Б. Американская живопись. Двадцатый век. Женева, Париж: Vokking, 1995. – 176 с.: ил.
7. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
8. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. М.: Искусство, 1976. – 64 с.: ил.
9. Чегодаев А.Д. Рафаэль Сойер. Альбом. М.: Сов. художник, 1968. – 132 с.: ил.
10. Шестаков В. История американского искусства: в поисках национальной идентичности» М: РИП–холдинг», 2013.– 454 с.: ил.
11. Юрьева Т.С. Э. Уайет. М.: Изобраз. искусство, 1986. – 160 с.: ил.

Тема 18. Постмодернизм

Семинар «Постмодернизм. Генезис, теория, практика»

- Объяснение термина. Хронологические границы
- Корневая система постмодернизма
- Теоретики постмодернизма (Б. Гройс, Ж. Бодрийяр, Ж.–Ф. Лиотар)
- Назвать, объяснить и проиллюстрировать на конкретных примерах основные принципы постмодернизма в искусстве (принцип игры, цитирование, коннотационный принцип отражения реальности, концептуальность, процессуальный характер воплощения и др.)
- Тезисы концептуализма (в изложении С. Левитта)
- Что такое симулякр? В чем заключается различие между художественным образом и симулякром?
- Постмодернистские жанры: флюксус, хэппенинг, перформанс, видеоарт и др.
- Мир, человек, вещь в искусстве постмодерна.

Литература

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 488 с.: ил.

2. Бобринская Е. А. Концептуализм. М.: Галарт, 1994. – 216 с.: ил.
3. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: ИНТРАДА, 1996. – 252 с.: ил.
4. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН–РАН, 2001. – 384 с.
5. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 174 с.: ил.
6. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ: от поп–арта к концептуализму. М.: Галарт, 2001. – 176 с.: ил.
7. Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис, Книжный Дом, 2001. – 1040 с.: ил.
8. Рейнгардт Л.Я. Современное западное искусство. Борьба идей. М.: Изобраз. искусство, 1983. – 359 с.: ил.
9. Тейлор Б. Актуальное искусство 1970–2005. М.: Слово/Slovo, 2006, – 256 с.: ил.
10. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В лекциях студентам подается теоретический, фактологический, изобразительный материал, при этом неотъемлемой частью освоения и закрепления полученной информации является самостоятельная работа студентов при подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, написании рефератов и докладов. Самостоятельная работа заключается в изучении значительного объема литературы, изобразительного материала, источников.

Знакомство с рекомендуемой литературой расширяет кругозор и способствует выработке у студентов умения и навыков самостоятельного анализа, сопоставления фактов, сравнительного метода искусствоведческого исследования. При подготовке докладов и сообщений, написании письменных работ студент учится самостоятельно ставить проблемы, следовать логике и порядку их раскрытия, формулировать выводы. Важным показателем уровня подготовки студента служит литературность и языковая правильность письменного изложения материала, ясность и стройность устного сообщения.

Цель методических рекомендаций – упорядочить самостоятельную работу студентов по изложенным в лекциях темам, нацелить на повторение, осмысление и закрепление лекционного материала, подготовиться к семинарскому занятию, экзамену. Тематическая структура рекомендаций основывается на содержании программы по «Истории зарубежного искусства XIX – XX вв.» В методических рекомендациях излагается общий подход к изучению каждой темы, перечень

вопросов, на которые студенту следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении. Важной особенностью рекомендаций является нацеленность студентов не столько на усвоение фактических сведений, большого количества информации, что, как правило, характерно для периода подготовки к экзамену, сколько на осмысление серьезных и глубоких вопросов, раскрывающих суть и истоки художественных явлений в искусстве XIX – XX веков.

Список основной и дополнительной литературы помогает сориентироваться в широком потоке изданий, обратить внимание студентов на учебную литературу, серьезные научные исследования (общие работы, монографии, научные статьи) – как апробированные и занимающие почетное место в искусствоведческой традиции, так и на труды российских и зарубежных исследователей последних лет. Самостоятельное использование Интернет–ресурсов должно быть направлено в основном на освоение и закрепление изобразительного материала, получение фактических данных справочно–информационного характера.

Самостоятельная работа студентов предусматривает также посещение экспозиций музеев и выставок, самостоятельно или с преподавателем. В Санкт–Петербурге это Государственный Эрмитаж, в Москве – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с их богатыми коллекциями по истории зарубежного искусства XIX века. Большой интерес для студентов представляют временные выставки из собраний зарубежных музеев.

Тема 1. Особенности развития изобразительного искусства XIX века.

Изучение вводной к искусству XIX века темы предполагает достаточную осведомленность студента в историко–культурном контексте эпохи. Студенту необходимо ясно представлять и уметь сформулировать основные отличительные особенности и характер западноевропейского искусства этого времени. Утверждение новых эстетических идеалов и отрицание старых, их противостояние и открытые столкновения составляют драматическую конфликтность искусства столетия. В процессе знакомства с рекомендованной литературой у студента должна сложиться стройная и целостная картина зарождения, связей и преемственности в художественном процессе. Предлагается обратить особое внимание на следующие вопросы:

- исторические этапы развития искусства в XIX веке
- специфические черты художественного процесса
- искусство и религия
- распад стилевого единства
- основные художественные тенденции
- позиции академизма

- художник и общество, характер их взаимоотношений
- новая тематика

Основная литература

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Т.1–2. М.: Искусство, 1967. – 214 с.; 234 с.
2. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993. – 348 с.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ–Пресс, Галарт, 2000. – 624 с.
5. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. Москва : Высшая школа, 2008. – 368 с.
6. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания.– СПб.: Дм. Буланин, 2003. –336 с.
7. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.2. Австрия, Германия, Италия. – СПб: Дм. Буланин, 2004. 376 с.
8. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.3. Англия, Скандинавия, Восточная Европа. – СПб.: Дм. Буланин, 2004. – 416 с.
9. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М.: Изд–во Академии Художеств, 1964. –670 с.
10. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. – СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
11. Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб.: Икар, 2002.– 512 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. – М.: 2008
2. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М.: 1994
3. Очерки по истории мировой культуры/ Под ред. Т.Ф.Кузнецовой. – М.:1997
4. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.
5. Художники Западной Европы XV–XIX вв. Биографический словарь. Германия, Англия. СПб.: Азбука, 2008. – 408 с.: ил.
- 6.

Тема 2. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века

Жизнь и творчество Ф. Гойи (1746–1828)

На примере творчества Ф. Гойи, одного из наиболее сложных для восприятия художников Нового времени, студенту необходимо понять глубинные процессы, свидетельствующие о смене культурных формаций, становлении нового романтического мироощущения, новой концепции личности. Особо отметить момент переформирования искусства Гойи из просветительского в романтическое и далее проследить последовательное движение в сторону героико–драматического постижения мира. Понять, в чем проявляется народная сущность творчества художника.

Ознакомиться с рекомендованной литературой. Особенно обратить внимание на вопросы:

- периодизация творчества Гойи, особенности каждого этапа его жизни и творчества
- серия «Капричос» – своеобразие структуры и художественного языка, авторская позиция (взгляд)
- стилистическая и содержательная эволюция портретного жанра (на примере конкретных произведений)
- национально–освободительная война в Испании 1808–1814 гг., ее осмысление и отображение в работах художника
- в чем заключаются «уроки» Гойи для художников XIX века?

Основная литература

1. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.: ил
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ–Пресс, Галарт, 2000. – 624 с.
4. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. Сб.ст. М.: Искусство, 1975. – 207 с.
5. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М.: 2008. – История искусств. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания. СПб.: Дм. Буланин, 2003. – 336 с.: ил.
6. Ортега–и–Гассет Х. Веласкес. Гойя. М.: Республика, 1997. – 351 с.
7. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М.: Искусство, 1986. – 359 с.: ил.
8. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: Искусство, 1970. – 181 с.: ил.
9. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. – СПб.: 2009

10. Седова Т.А. Франсиско Гойя. Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1973. – 211 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Прокофьев В.Н. Росписи церкви Сан–Антонио де ла Флорида / Панорама искусств–78. М.: Сов. художник, 1979. – 351 с.
2. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой –Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI–XX вв. М.: Искусство, 1987. – 367 с.: ил.

Тема 3. Искусство Англии конца XVIII – первой половины XIX века.

Прочитать общие работы и монографии, посвященные художникам. Определить, в чем выразилось своеобразие английского искусства этого времени, и какими историко–культурными причинами оно вызвано. Постараться разобраться, в чем заключался специфически английский взгляд на мир и природу, и в каких художественных формах он выразился. Знать и уметь проанализировать произведения ведущих художников, охарактеризовать их значение для английской школы живописи и влияние на европейское искусство. При подготовке выделить следующие вопросы:

- что мы понимаем под предромантизмом и в чем он выразился в английской культуре
- ключевые фигуры английского предромантизма (У.Блейк, Г.Фюзели), их творческая программа
- стилистические и идейно–выразительные особенности английской карикатуры и ее место в культуре предромантизма
- структура жанров в английском изобразительном искусстве кон. XVIII– пер. четв. XIX века
- источники расцвета пейзажного жанра в творчестве Д.Констебля, Д.Тернера
- соотношение романтического и реалистического начала в их работах

Основная литература

1. Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М.: Изд–во ГМИИ им. А.С.Пушкина. 1945. – 104 с.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
3. Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура втор.пол. XVIII века. Л.–М.: Сов. художник, 1966. – 140 с.: ил.
4. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.

5. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.3. Англия, Скандинавия, Восточная Европа. СПб.: Дм. Буланин, 2004. – 416 с.
6. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Oldenburg: Konemann, 2000. – 520 с.: ил.
7. Некрасова Е. Очерки по истории английской карикатуры XVIII– нач. XIX в. М.: Гос. изд-во изобраз. искусств, 1935. – 140 с.: ил.
8. Некрасова Е. Творчество Уильяма Блейка. М.: Изд-во Моск. университета, 1962. – 182 с.: ил.
9. Некрасова Е. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М.: Искусство, 1975. – 255 с.: ил.
10. Некрасова Е. Тернер. М.: Изобразительное искусство, 1976. – 208 с.: ил.
11. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
12. Чегодаев А.Д. Джон Констебль. М.: Искусство, 1968. – 300 с.
13. Шестаков В.П. Гиллрей и другие... Золотой век английской карикатуры. М.: Изд-во РГГУ, 2004. – 142 с.
14. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: Галарт, 2010. – 480 с.

Дополнительная литература

1. Гаинд Л. Тернер. Пер. и предисл. К.Тимирязева. М.: [б.д.]. – 80 с.: ил.
2. Голомшток И. Английское искусство от Ганса Гольбейна до Дэмиэна Хёрста. М.: Гос. Центр современного искусства: Три квадрата, 2008. – 252 с.: ил.
3. Дьяконова Н. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. Л.: ЛГУ, 1970. – 232 с.
4. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней. Сост. А. Швыров. СПб.: Тип. П.Ф.Пантелеева, 1903. – 404 с.: ил.
5. Камчатова А., Котломанов А. и др. Германия. Англия XV–XIX века. Биографический словарь. СПб.: Азбука–Классика, 2008. – 480 с.: ил.
6. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 303 с.
7. Лесли Ч. Жизнь Джона Констебля, эскизы. Вступит. статья А.Чегодаева. М.: Искусство, 1964. – 335 с.: ил.
8. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука, 2003. – 320 с.

Тема 4. Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века.

Изучение данной темы обычно представляет определенную сложность для студентов. Романтизм в немецком изобразительном искусстве основывается на

сложном комплексе эстетических, религиозных, философских представлений, которые органично и непосредственно питают творчество ведущих художников эпохи – Ф. О. Рунге и К. Д. Фридриха. Поэтому в процессе подготовки желательно прочитать не только работы искусствоведческого характера, но и ознакомиться с трудами по эстетике, литературе, философии. Особенно рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:

- жанровое своеобразие немецкого романтизма
- символика в изобразительном искусстве «северных романтиков» (человек, природа, архитектура, предметы–символы, цвет, линия)
- время – пространство, реальное – метафизическое в картинах Рунге, Фридриха
- религиозно–нравственная основа искусства художников–назарейцев, их художественная программа

Основная литература

1. Азадовский К.М. Пейзаж в творчестве К.–Д.Фридриха /В сб.ст. Проблемы романтизма.2. М.: 1971.
2. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука–Классика, 2001. – 512 с.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
4. Зернов Б. Ф. О. Рунге / Искусство, 1978, № 6.
5. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
6. Марченко Е.И. Адольф Менцель. Альбом. М.: Сов. художник, 1965. – 18 с.: ил.
7. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
8. Тарасов Ю.А. Из истории романтизма: К.Д.Фридрих, Ф.О.Рунге. – СПб.: Изд. С.Петербургского ун–та, 2006. –238 с.
9. Федотова Е.Д. Назарейцы. М.: Белый город, 2006. – 48 с.: ил.
10. Ходаковский Е.В. Немецкая живопись. 1330–1945. Альбом. СПб.: Аврора, 2004. 264 с.

Дополнительная литература

1. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб.: 1996
2. Камчатова А., Котломанов А. и др. Германия. Англия XV–XIX века. Биографический словарь. СПб.: Азбука–Классика, 2008. – 408 с.: ил.
3. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Oldenburg: Konemann, 2000. – 520 с.: ил.

4. Ходаковский Е.В. Каспар Давид Фридрих и архитектура. СПб.: ДБ, 2003. – 118 с.: ил.
5. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2-х т. М.: Искусство, 1983. – 479с., 448 с.

Тема 5. Искусство Франции конца XVIII – первой половины XIX века

Изучению французского искусства, как наиболее влиятельного и многообразного в XIX веке, посвящено наибольшее количество часов лекционного курса. Студенту предстоит освоить большой объем литературы, как общего, так и монографического характера

Первая половина века – время, когда основные направления во французском искусстве в наиболее концентрированном виде воплощаются в творчестве ведущих мастеров – Давида, Энгра, Жерико, Делакруа. Студент должен не просто иметь представление об их творческом развитии, знать даты создания и названия конкретных произведений, но воспринимать каждого художника в контексте культуры времени. Студент должен представлять специфику основных художественных тенденций во французском искусстве данного периода (классицизм, предромантизм, романтизм), их возникновение, взаимодействие, причины, обусловившие их приоритет на разных отрезках исторического развития, а также уметь свободно ориентироваться в обилии изобразительного материала. В ходе самостоятельной работы следует обратить внимание на следующие вопросы:

- современное содержание в оболочке картины «большого стиля» – классицизм Давида предреволюционного, революционного и наполеоновского времени;
- истоки реализма и романтизма XIX века в творчестве Давида и художников его школы;
- Энгр – хранитель классицистической традиции в XIX веке; особенности индивидуальной манеры;
- Жерико – на историческом перекрестке путей искусства; цельность личности и противоречивость (разностильность) творчества;
- специфика французского романтизма;
- экспрессия линии и энергия цвета в живописной системе Делакруа;

Основная литература

1. Березина В.Н. Жан Огюст Доминик Энгр. М.: Изобраз. искусство, 1992. – 246 с.: ил.
2. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 349 с.: ил.
3. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003 – 302 с.: ил.

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
5. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
6. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания.– СПб.: Дм. Буланин, 2003. –336 с.: ил.
7. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1985. – 279 с.: ил.
8. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII –XIX вв. Л.: Изд–во ЛГУ, 1990. – 280 с.
10. Кожина Е.Ф. Романтическая битва. Л.: Искусство, 1969. – 272 с.: ил.
11. Прокофьева М. Делакруа. М.: Изобраз. искусство, 1998. – 134 с.: ил.
12. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.
13. Турчин В.С. Теодор Жерико. М.: Изобраз. искусство, 1982. – 207 с.: ил.
14. Шнаппер А. Давид. Свидетель своей эпохи. М.: Изобраз. искусство, 1984 . – 279 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Бодлер Ш. Творчество и жизнь Эжена Делакруа// Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. – 422 с.
2. Делакруа Э. Дневник. Вступит. Ст. М.В.Алпатова. В 2–х т. М.: Изд–во Академии Художеств, 1961. – 353 с., 441 с.
3. Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. Вступит. ст. В.Н. Прокофьева. М.: Изд–во АХ СССР, 1960. – 282 с: ил.
4. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Ориентализм и салон. М.: Белый город, 2009. – 125 с.: ил.
5. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер. с нем. Oldenburg: Konemann, 2000. – 520 с.: ил.5
6. Речи и письма живописца Луи Давида. Вступ. Ст. Д.Аркина. М.: Изогиз, 1933.– 277 с.
7. В.Турчин. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. М.: Жираф, 2007. – 286 с.: ил.

Темы 6–7. Искусство Франции середины XIX века. Реализм во французском искусстве.

Различать термин «реализм» как общекультурную тенденцию художественного мышления и как сложившуюся в середине века во Франции художественную систему, определенное течение современного искусства. Главный эстетический критерий –

«правда жизни». Уметь формулировать главную задачу реализма – образно–художественное отражение и осмысление конкретной жизненной проблематики. Подкрепить это положение принципами реализма, изложенными Г.Курбе в декларации к выставке 1855 г. Различать натуралистичность, правдоподобие (подражание натуре) и реализм как художественно–образное мышление в «формах самой жизни». Найти ответ на вопрос, почему именно в формах пейзажа складываются первые проявления этого направления во французском искусстве в 1830–х гг.

- истоки сложения национального пейзажа в творчестве К.Коро, художников Барбизонской школы
- своеобразие «крестьянского жанра» в творчестве Ф. Милле
- новые герои жанровых картин Г.Курбе; его активное противодействие академической традиции; программные выступления на выставках
- политическая и сатирическая графика 30–40–х годов, ее роль в демократизации французского искусства
- «характерное и типическое» в графике О.Домье
- Домье–живописец, опередивший свое время, его значение для последующих поколений художников

Основная литература

1. Алпатов М.В. Камиль Коро. М.: Изобраз. искусство, 1984. – 175 с.: ил.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
3. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
4. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания.– СПб.: Дм. Буланин, 2003. –336 с.: ил.
5. Калитина Н.Н. Гюстав Курбе. М.: Искусство, 1981. – 184 с. : ил.
6. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л.: Искусство, 1985. – 279 с.: ил.
7. Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л.: Изд–во ЛГУ, 1972. – 288 с.: ил.
8. Пассерон Р. Домье – свидетель своей эпохи. М.: Изобраз. искусство, 1984. – 296 с.: ил.
9. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
10. Яворская Н.В. Пейзаж барбизонской школы. М.: Искусство, 1962. – 347 с.: ил.
- 11.

Дополнительная литература

1. Калитина Н.Н. Французская литография. Л.: Сов. художник, 1969. – 24 с.: ил.
2. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 303 с.: ил.

Тема 8. Английское искусство середины – второй половины XIX века.

Ознакомиться с рекомендованными работами. Представлять состояние английского искусства к середине века. Остановиться на специфических формах противостояния художников–прерафаэлитов академической традиции. Сформулировать основные принципы языка живописи и техники прерафаэлитов. Отметить их тесную связь с поэзией и литературой как источника сюжетов. Ознакомиться с суждениями Д. Рёскина как наиболее влиятельного критика и теоретика искусства своего времени. Знать, в чем заключаются заслуги У. Морриса и художников его круга в области возрождения эстетики ручного труда. Предлагается также обратиться к следующим вопросам:

- в чем заключалась суть попытки прерафаэлитов обновления современной английской живописи;
- соединение натуралистического и романтического видения в живописи прерафаэлитов;
- творческое воображение, возбуждаемое литературно–поэтическими образами их особый вклад в искусство книжной графики, ее отличительные особенности;
- У. Моррис и искусство оформления книги как целостного организма;
- в чем выразилось влияние прерафаэлитов и художников круга У. Морриса на формирование стиля модерн;
- специфические черты английского стиля модерн;

Основная литература

1. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю. М.: Изд–во «Радуга», 2000. – 128 с.: ил.
2. Домогацкая В.Ю. Английская книжная графика модерна. СПб.: Санкт–Петербург Оркестр, 2002. – 367 с.: ил.
3. Некрасова Е. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М.: Искусство, 1975. – 255 с.: ил.
4. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах: альбом [Текст] : научное издание / М. Робинсон. – М. : Эксмо, 2014. – 256 с.
5. Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 224 с.: ил.
6. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: Галарт, 2010. – 480 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Голомшток И. Английское искусство от Ганса Гольбейна до Дэмиэна Хёрста. М.: Гос. Центр современного искусства: Три квадрата, 2008. – 252 с.: ил.
2. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.
3. Камчатова А., Котломанов А. и др. Германия. Англия XV–XIX века. Биографический словарь. СПб.: Азбука–Классика, 2008. – 408 с.: ил.
4. Моррис У. Искусство и жизнь. М.: Искусство, 1973. – 511 с.
5. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука, 2003. – 320 с.
6. Рёскин Д. Лекции об искусстве / Пер. с англ. П. Когана. М.: Б.С.Г.–Пресс, 2006. – 319 с.
7. Робинсон М. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах. М.: Эксмо, 2014. – 256 с.: ил.
8. Уистлер Д.М. Изящное искусство создавать себе врагов. М.: Искусство, 1970. – 285 с.: ил.
9. Швинглхурст Э. Прерафаэлиты. М.: Спика, 1995. – 79 с. ил.

Тема 9. Искусство Франции второй половины XIX века

При самостоятельном изучении литературы по искусству данного периода перед студентом встает ряд серьезных вопросов. На примере творчества Э. Мане, художников–импрессионистов (К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, А. Сислея, Э. Дега, Г. Кайботта и др.), неоимпрессионистов во главе с Ж. Сёра, постимпрессионистов (П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз–Лотрека) – студенту предлагается проследить возникновение, развитие и закрепление во французской живописи новых закономерностей в создании картины мира, появления новых технических приемов, активизации формально–выразительных средств. Вдумчивого осмысления требуют следующие вопросы:

- постепенный распад традиционной для европейской классической картины живописно–композиционной системы изображения;
- индивидуализация творческого сознания;
- усиление субъективного начала в способах отражения видимого мира;
- импрессионизм – искусство реальности в новых живописных формах, основанное на эмпирическом опыте;
- дивизионизм, суть метода Ж. Сёра и его последователей;
- постимпрессионизм как полемика с импрессионизмом;
- общие закономерности и отличительные черты мировоззрения и творческого метода постимпрессионистов;

Основная литература

1. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 352 с.
2. Герман М.Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб. : Азбука–классика, 2008. – 518 с.: ил.
3. Герман М.Ю. Эдуар Мане. Между прошлым и будущим. – М.: Искусство–XXI век, 2016. – 296 с.: илл.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века. М.: Искусство, 1993.– 348 с.: ил.
5. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. Сб.ст. М.: Искусство, 1975. –207 с.: ил.
6. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
7. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания. СПб.:Дм. Буланин, 2003. –336 с. : ил.
8. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. Альбом. М.: Искусство, 1973. – 38 с.: ил.
9. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л.: Искусство, 1981. – 320 с.: ил.
10. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
11. Ревалд Д. История импрессионизма. Вступит.ст. М.А.Бессоновой. М.: Республика, 1994. – 413 с.: ил.
12. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л., М.: Искусство, 1962. – 436 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Герман М.Ю. Импрессионисты. Судьбы, искусство, время. М.: Слово, 2004. – 296 с.: ил.
2. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М.: Искусство, 1976. – 319 с.: ил.
3. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М.: Искусство, 1974. – 299 с.: ил.
4. Рильке Р.–М. Письма о Сезанне / В кн. Р.–М. Рильке. М.: Искусство, 1971. – 456 с.

Тема 10. Искусство Германии середины – второй половины XIX века.

Прочитать работы, касающиеся завершающей (поздней) фазы немецкого романтизма – течения бидермейер. Рассмотреть многообразие его проявлений в изобразительном искусстве, жанровую структуру. Обратит внимание на появление новых тенденций в немецком искусстве и их обусловленность культурно–

историческим развитием (реализм, символизм, импрессионизм). При самостоятельном изучении данной темы студент должен обратить внимание на следующие вопросы:

- «снижение» романтических идеалов в искусстве бидермейера;
- история и современность в творчестве А. Менцеля;
- жанровая живопись М. Либермана, В. Лейбля (осмысление национальной традиции, влияние голландской живописи, французского импрессионизма);
- поиски монументального начала в живописи Х. фон Марэ;
- своеобразии символизма в творчестве А. Бёклина;

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.2. Австрия, Германия, Италия. – СПб: Дм. Буланин, 2004. 376 с.: ил.
3. Марченко Е.И. Адольф Менцель. Альбом. М.: Сов.художник, 1965. – 18 с.: ил.
4. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. – СПб.: Азбука–Классика, 2009. – 368 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008. – 125 с.: ил.
2. Камчатова А., Котломанов А. и др. Германия. Англия XV–XIX века. Биографический словарь. СПб.: Азбука–Классика, 2008. – 408 с.: ил.
3. Очерки по истории мировой культуры/ Под ред. Т.Ф.Кузнецовой. М. Издательский центр «Академия», 1997. – 607 с.
4. Ходаковский Е.В. Немецкая живопись. 1330–1945. Альбом. СПб: Аврора, 2004. – 264 с.: ил.

Тема 11. Стил модерн как интернациональное явление в изобразительном искусстве Запада

В результате изучения рекомендованной литературы по теме студент должен представлять художественные истоки стиля, философские идеи, лежащие в его основе, общую эстетическую концепцию. При рассмотрении искусства национальных школ уметь выявлять иконографическую общность и стилистические особенности. Вопросы, на которые следует обратить внимание:

- генезис стиля модерн;

- признаки стиля модерн, его оригинальность (на примерах конкретных произведений);
- общность форм, круга идей, мотивов, образов, сюжетов;
- проникновение стиля в графику, живопись, плакат, скульптуру;
- внутренние противоречия стиля;
- национальные школы и их отличия;

Основная литература

1. Домогацкая В.Ю. Английская книжная графика модерна. СПб.: Санкт–Петербург Оркестр, 2002. – 367 с.: ил.
2. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1994. – 272 с.: ил.
3. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб.: [б.и.], 2013. – 480 с.: ил.
4. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989. – 294 с.: ил.
5. Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. – 343 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Безрукова М.И. Искусство Финляндии: Основные этапы становления национальной художественной школы. М.: Изобраз. искусство, 1986. – 254 с.: ил.
2. Крючкова В. Группа Наби. Белый город, 2008. – 48 с.: ил.
3. Стерноу С. А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. Минск: Белфакс, 1996. – 128 с.: ил.
4. Фар–Беккер Г. Искусство модерна: пер. с нем. Koln: Konemann, 2000. – 425 с.: ил.

Темы 12–13. Основные тенденции в искусстве США XIX в.

Прочитать работы по истории искусства и культуры США XIX века. Знать периодизацию искусства этого периода в ее связи с культурно–историческим процессом. Охарактеризовать своеобразие американского искусства, основанного на комплексе религиозных, философских, этических представлений. Остановиться на следующих вопросах:

- последовательность формирования жанров в американской живописи;
- формы использования художественного опыта западноевропейского искусства (Англии, Франции, Голландии);
- национальное содержание и тематика произведений различных жанров;
- в чем выразилось «второе открытие» Америки в живописи XIX века?;
- особенности романтизма и реализма на американской почве;

Основная 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. М.: Искусство, 1976. – 64 с.: ил.
4. Шестаков В. История американского искусства. М.: Издат. дом «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
5. Юрьева Т.С. Искусство США 1700–1877 // История США . Т 1. – М.: 1983

Дополнительная литература

1. Американский характер. Очерки. Культура США. М.: 1991
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством. – М.: 1997
3. Очерки по истории мировой культуры/ Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М.: 1997

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «История зарубежного искусства XX века»

Тема 14. Особенности развития художественного процесса в изобразительном искусстве XX века.

Прежде чем приступать к изучению искусства XX века, необходимо обозначить особенности развития художественного процесса в изобразительном искусстве XX века. Это представляет некоторую трудность для студентов, так как предполагает обобщение большого количества изобразительного, теоретического, фактического и историко–культурного материала. Студенту необходимо уверенно ориентироваться в обилии имен, направлений, национальных школ, событий, чтобы сформулировать основные отличительные особенности искусства столетия и осознать значение экспериментов и открытий, совершенных художниками XX века. Рекомендованная литература поможет ему в этом. Предлагается обратить внимание на следующие вопросы:

- периодизация развития искусства в XX веке;
- наиболее принципиальные тенденции в формальном и идейном разнообразии искусства;
- проблема соотношения традиционного и новаторского в искусстве;

- от «подражательного» к «выразительному», от «внешнего» к «внутреннему» – суть кардинального переворота в искусстве нового века;
- катастрофичность бытия и его воплощение в искусстве XX века;
- специфические формы в искусстве XX века;

Основная литература

1. Западное искусство: XX век. М.: Наука, 1978. – 367 с.
2. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
3. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. М.: Искусство, 1973. – 194 с.: ил.
4. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
5. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов.художник, 1989. – 454 с.: ил.
6. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.
7. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.
8. Хофман В. Основы современного искусства. СПб.: Академический проект, 2004.– 560 с.

Дополнительная литература

1. Батракова С. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996. – 172 с. : ил. 9.
2. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: «Архимед», 1992. – 108 с.
3. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство:XXI век, 2009. – 320 с.
4. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.
5. Тугендхольд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М.: Сов. художник, 1987. – 318 с.
6. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М.: Изд–во МШУ, 1993. – 248 с.: ил.
7. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Художники и их теории. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
8. Хиллер Б. Стиль XX века. М.: СЛОВО, 2004. – 40 с.: ил.

Первые авангардные художественные направления в искусстве XX века.

Приступая к подготовке этой темы, необходимо уяснить поступательный характер искусства от подражательности природе к ее «пересозданию», от

описательности и литературности к бессюжетности, от «отражения реальности» к ее субъективному «выражению». Отметить фигуру Г. Аполлинера, давшего меткие характеристики радикальным изменениям в искусстве, их сути. Знать, в чем выразалось отрицание предшествующего опыта в искусстве. При ознакомлении с рекомендованной литературой предлагается подумать над следующими вопросами:

- чем обусловлено появление разнообразных нетрадиционных и радикальных течений в искусстве первых десятилетий XX века? Их истоки в искусстве XIX века;
- что подразумевается под термином «авангард»?
- в чем заключалась новизна живописных и пластических приемов фовистов?
- феномен примитивизма в живописи;
- источники формирования кубизма: эксперимент Пикассо;
- стилистические и эмоциональные признаки экспрессионизма;

Основная литература

1. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
2. Дмитриева Н. Пикассо. М.: Наука, 1971. – 240 с.: ил.
3. Западное искусство: XX век. М.: Наука, 1978. – 367 с.
4. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений.
5. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
6. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
7. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: Галарт, 2000. – 174 с.: ил.
8. Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб.: Academia, 1923. – 62 с.
9. Ришар А. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика, скульптура, архитектура, литература, драматургия, театр, кино, музыка. М.: Республика, 2003. – 432 с.
10. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
11. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Батракова С. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996. – 172 с.: ил. 9.
2. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 296 с.: ил.
3. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство: XXI век, 2009. – 320 с.
4. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 410 с.

5. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М.: Астрель, 2002. – 400 с.: ил.
6. Стайн Г. Автобиография Эллис Би Токлас. СПб.:Азбука–Классика, 2006. – 348 с.
7. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М.: Изд–во МГУ, 1993. – 248 с.: ил.
8. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Художники и их теории. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.

Тема 15. Модернизм – обзор основных направлений в искусстве первой половины XX века.

Прочитать несколько работ из списка основной и дополнительной литературы. Выяснить содержание термина «модернизм». Определить истоки этого явления в искусстве XX века. Обозначить хронологические рамки, круг художников и их открытий, общности черт при несомненном крайнем индивидуализме в интерпретации действительности.

Остановиться на основных направлениях в искусстве модернизма. Постараться связать их с историко–культурными, политическими, социальными событиями, философскими, научными концепциями своего времени. Рассмотреть вопрос о генезисе беспредметного (нефигуративного) искусства (абстракционизма). Выявить два пути его выведения – через «эмоциональное» и «рациональное» постижение реальности.

Проанализировать обыгрывание примет и качеств нового века и нового искусства в радикализме идей и форм итальянского футуризма. В чем заключается специфика метафизической живописи, и какова ее роль в становлении сюрреалистического видения? Проследить феномен игрового начала в художественной деятельности первой половины XX века (на примере творчества П. Пикассо, кубистов, М. Дюшана, течения дадаизма) и его дальнейшее укоренение в постмодернизме второй половины века.

Обратиться к самостоятельному изучению художественного течения сюрреализма первой и второй волны. Сосредоточиться на следующих аспектах сюрреализма: противоречия, существующие в его программных теоретических заявлениях и художественной практике (привести примеры таких противоречий); сценические пространства сюрреализма, соотношение реального и подсознательного, разнообразие пластических языков сюрреализма в произведениях ведущих мастеров.

Задуматься над тем, какие качества создают произведение модернизма.

- ключевая идея модернизма – автономность искусства;
- обособление эмоционального и рационального начала в искусстве авангарда и в чем оно выражается;
- абсолютная свобода и субъективность творческой воли художника;

- стремление придать подсознательному внешнее оформление (оболочку);
- неустанное формотворчество;
- принципиально новые явления в искусстве – игра, интерпретация, коммуникация;

Основная литература

1. Бобринская Е. Футуризм и кубофутуризм. Альбом. М.: Галарт, 2000. – 216 с. : ил.
2. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
3. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М.: 1992
4. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. – 350 с.: ил.
5. Модернизм: анализ и критика основных направлений. М.: Искусство, 1973. – 302 с.: ил.
6. Рейнгардт Л.Я. Современное западное искусство. Борьба идей. М.: Изобраз. искусство, 1983. – 359 с.: ил.
7. Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство: вклад дадаистов в искусство XX века. М.: Гилея, 2014. – 360 с.: ил.
8. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
9. Седельник В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. – 552 с.
10. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.
11. Хофман В. Основы современного искусства. СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.

Дополнительная литература

1. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Мысль об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. М.: АСТ, 2000. – 256 с.: ил.
2. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Минск: Белфакс, 1997. – 128 с. : ил.
3. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство: XXI век. 2009. – 320 с.
4. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М.: Сварог и К., 1998. – 456 с.: ил.
5. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Художники и их теории. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
6. Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. – 143 с.: ил.
7. Футуризм. Новеченто. Абстракция. Итальянское искусство XX века. Каталог. /Под ред. Г.Белли, А. Костеневича. Милан: Skira, 2005. – 232 с.: ил. 26.
8. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс–Академия, 1992. – 464 с.

Парижская школа. Прочитать ряд работ из списка как основной, так и дополнительной литературы. Усвоение данного вопроса предполагает достаточно широкую осведомленность студента в историко–культурном контексте времени и места, определяющем феномен «Парижской школы». Это позволит сформулировать, в чем же заключается понятие «Парижской школы» и объяснить возрастающий к ней интерес в наше время. Студент должен не только знать творчество многочисленных художников (скульпторов) этого времени, но и разбираться в сути процессов радикальных художественных поисков и экспериментов, происходящих в насыщенной интеллектуальной и творческой атмосфере Парижа.

Попытаться очертить круг явлений и время становления и расцвета Парижской школы как некой общности французских и приезжих мастеров. Охарактеризовать специфику художественной атмосферы того времени. Ознакомиться с творчеством основных представителей Парижской школы. Установить их взаимосвязи и взаимовлияния с экспериментами в области живописного и формального языка новейших авангардных течений.

Остановиться на фигуре П. Пикассо в пространстве Парижской школы как центра личного и художественного притяжения для собратьев–художников. Знать периоды творчества Пикассо и особенности каждого из них. Иметь представление о взаимоотношениях с художниками, поэтами, маршанами, коллекционерами, первых выставках, первых успехах и открытиях.

Особое внимание предлагается уделить изучению творчества А. Модильяни как мастера, обладавшего уникальной выразительной манерой, вобравшей свойственный времени дух эксперимента в синтезе с переосмыслением традиций искусства прошлого.

В процессе самостоятельного ознакомления с темой интересно затронуть вопрос о художниках с русскими корнями в Париже. Остановиться на вопросах, требующих особого внимания:

- периоды истории Парижской школы: начало, «героический период», эпилог;
- интернациональный состав ее участников и Париж как особое место, их объединившее;
- ситуация «полистилизма» как предвестие искусства XX века;
- искусство как предмет коммерции; роль коллекционеров, маршанов в жизни художников;
- содружество поэтов и художников;

Основная литература

1. Виленкин В.Я. А. Модильяни. М.: Искусство, 1989. – 175 с.: ил.
2. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.

3. Герман М.Ю. Парижская школа. СПб.: Азбука –Классика, 2003. – 256 с.: ил.
4. Герман М.Ю. Пикассо: Путь к триумфу. М.: Издательство XXI век, 2013. – 336 с.: ил.
5. Дмитриева Н. Пикассо. М.: Наука, 1971. – 240 с.: ил.
6. Зингерман Б. Парижская школа. Пикассо. Модильяни. Сутин. Шагал. М.: ТПФ Союзтеатр, 1993. – 358 с.: ил.
7. Ильина Т.В. История искусств: учебник для высших учебных заведений. Западноевропейское искусство. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 2008. – 368 с.
8. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
9. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Батракова С. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996. – 172 с. : ил.
2. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо. 1900–1910. – М.: 2000
3. Креспель Ж.–П. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. 1905–1930. – М.: 2000
4. Маревна. Моя жизнь с художниками «Улья». М.: Искусство – XXI век, 2004. – 292 с.: ил.
5. Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд–во Ивана Лимбаха, 2005. – 304 с.
6. Стайн Г. Автобиография Эллис Би Токлас. СПб.: Азбука–Классика, 2006. – 349 с.
7. Хаас Гэри ван. Юность Пикассо в Париже. М.: Эксмо, 2014, – 192 с.
8. Шагал М.Моя жизнь. М.: Эллис Лак, 1994. – 208 с.: ил.

Тема 16. Скульптура XX века.

Эта большая тема предполагает изучение обширного изобразительного материала, обращение к разным национальным школам, знакомство с многочисленными индивидуальностями, работавшими как в русле основных направлений в скульптуре XX века, так и создававшими собственные формальные «коды».

Ознакомиться с материалами по скульптуре XX века в книгах общего характера. Прочитать монографические работы. Рассмотреть основные направления в скульптуре XX века. Подумать над вопросом истоков европейской пластики новейшего времени. Проследить неоклассическое начало в скульптуре (А. Майоль, Э. А. Бурдель). Какие формально–пластические приемы позволяют отнести

произведение к авангарду в скульптуре (на примере творчества К. Бранкузи, А. Архипенко, Ж. Липшица, О. Цадкина и других). Углубленно изучить творчество ведущих мастеров XX века и уметь охарактеризовать новые принципы пластического мышления в их творчестве (Г. Мур, А. Джакометти, Х. Арп, Э. Барлах, Д. Манцу и другие). После ознакомления с рекомендованной литературой целесообразно сосредоточить внимание на следующих вопросах:

- истоки пластики Новейшего времени;
- авангард и традиции в скульптуре;
- новое мышление и язык скульптора XX века;
- неоклассика в XX веке;
- новые материалы в скульптуре;
- XX век – век скульптуры;

Основная литература

1. Апчинская Н. Аристид Майоль. М.: Изобраз. искусство, 1981. – 63 с.: ил.
2. Аркин А.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. – 399 с.: ил.
3. Асвариц Б.И. Вильгельм Лембрук. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
4. Вильгельм Лембрук [Текст] : скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. Москва : Искусство, 1989. – 236 с. : ил.
5. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
6. Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века. М.: Изобраз. искусство, 1973. – 409 с.: ил.
7. Генри Мур: Человеческое измерение. Кат. выставки. Лондон: Британ. Совет, 1991. – 160 с.: ил.
8. Герман М.Ю. Модернизм. СПб.: Азбука–Классика, 2003. – 478 с.: ил.
9. Маркин Ю.П. Эрнст Барлах. М.: Искусство, 1976. – 102 с.: ил.
10. Леняшина Н.М. Д.Манцу. Л.: Искусство, 1985. – 223 с.: ил.
11. Петрочук О. Аристид Майоль. М.: Искусство, 1977. – 151 с.: ил.
12. Полевой В.М. Двадцатый век. М.: Сов. художник, 1989. – 454 с.: ил.
13. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901–1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.
14. Полякова Н.И. Фриц Кремер. М.: Изобраз. искусство, 1972. – 208 с.: ил.
15. Стародубова В. Бурдель. М.: Искусство, 1979. – 175 с.: ил.

Дополнительная литература.

1. Мусский С. Сто великих скульпторов. М.: Вече, 2007. – 480 с.: ил.

2. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Художники и их теории. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
3. Фрер А. Беседы с Майолем. Л.: Искусство, 1982. – 192 с.

Тема 17. Искусство США и Латинской Америки первой половины – середины XX века.

Ознакомившись с рекомендованной литературой по истории искусства США, студент должен сделать определенные выводы. Первый вывод состоит в том, что накопленный американскими художниками опыт в течение XIX – начала XX вв. позволил преодолеть оторванность от общеевропейских процессов в искусстве и занять собственное, отчетливо национальное место в общемировой традиции. Второй вывод следует из объективной картины художественной истории и практики середины века: Нью–Йорк становится общепризнанным мировым центром искусства и генератором новейших экспериментов, заложивших основы культурных процессов второй половины XX века. Обращение к искусству Мексики первой половины XX века подразумевает изучение национальных истоков и социальных процессов, питающих искусство этого периода.

- реализм в американском искусстве XX века как наследие и развитие традиций реалистического искусства второй половины XIX века;
- американский авангард начала XX века – национальные корни и европейские влияния;
- превращение Нью–Йорка в новый мировой центр искусства и культуры в середине XX века;
- «Нью–йоркская школа» в искусстве США 1940–х – 50–х гг.;
- новейшие течения в искусстве США второй половины XX века;
- влияние монументальных форм и стилистического своеобразия мексиканской настенной живописи 1920–30–х годов на изобразительный язык живописи XX века

Основная литература

1. Бааль–Тешува Я. Марк Ротко. М.: Арт–Родник, 2006. – 96 с.: ил.
2. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
3. Жадова Л. Монументальная живопись Мексики. М.: Искусство, 1965. – 236 с.: ил.
4. Искусство стран Латинской Америки. М.: Наука, 1986. – 324 с.: ил.
5. Костеневич А. Х.К.Ороско. Л.: Искусство, 1969. – 191 с.: ил.
6. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.: ил.

7. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М.: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
8. Матусовская Е.М. Эдвард Хоппер. М., Изобраз. искусство, 1977. – 48 с.: ил.
9. Осповат Л. Диего Ривера. М.: Молодая гвардия, 1969. – 352 с.: ил.
10. Петрова Т.А. Рокуэлл Кент. Л.: Искусство, 1990. – 160 с.: ил.
11. Роуз Б. Американская живопись. Двадцатый век. Женева, Париж: Vokking, 1995. – 176 с.: ил.
12. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. – 322 с.: ил.
13. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. М.: Искусство, 1976. – 64 с. : ил.
14. Чегодаев А.Д. Рафаэль Сойер. Альбом. М.: Сов. художник, 1968. – 132 с.: ил.
15. Фрид Н. Графика Мексики. М.: Искусство, 1960. – 236 с.: ил.
16. Шестаков В. История американского искусства. М.: «РИП–холдинг», 2013. – 454 с.: ил.
17. Юрьева Т.С. Э.Уайет. М.: Изобразительное искусство, 1986. – 160 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Америка глазами художников. Три поколения семью Уайетов. Каталог. М.: Изобраз. искусство, 1987. – 64 с.: ил.
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира Америка в сравнении с Россией и славянством. М.: Раритет, 1997. – 680 с.
3. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство: XXI век, 2009. – 320 с.
4. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. – М.: 2003
5. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: 1992
6. Якимович А.К. Восстановление модернизма: живопись 1940–1960–х гг. на Западе и в России. – М.: 2001

Тема18. Постмодернизм

Этот раздел программы является сложным для усвоения в силу тесной связи искусства второй половины XX века с социо–культурными процессами, которые непосредственно питают это искусство, стимулируя все большее разнообразие и специфичность его форм. Художественные направления второй половины XX века и картина мира в постмодернизме. Роль массовой культуры и коммерциализации искусства. В чем заключается оппозиция (принципиальное различие) модернизма первой половины века и постмодернизма второй половины века?

– Термин, определение постмодернизма;

- Постмодернизм как реакция – на что?
- Изменение роли художника–творца;
- Признаки постмодернизма: эпатажность, полемичность, деструктивность и т.д.;
- Жанры постмодернистского искусства (флюксус, хэппенинг, перформанс и др.)
- Стилистика (деструктивное начало, метаморфоза миметического в искусстве, эклектичность художественного языка, цитирование (феномен дежа–вю), вторичность;
- Эволюция антропоморфного образа (натуралистичность, фрагментарность; человек–кукла, манекен, муляж);
- Симулякр и его сущность (правдоподобное подобие, лишенное подлинника, псевдовещь);

Основная литература

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука–Классика, 2007. – 488 с.: ил.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М.: Галарт, 1994. – 216 с.: ил.
3. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: ИНТРАДА, 1996. – 252 с.: ил.
4. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН, 2001. – 384 с.
5. Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М.: Олма–пресс, 2003. 350 с.: ил.
6. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ: от поп–арта к концептуализму. М.: Галарт, 2001. – 176 с.: ил.
7. Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис, Книжный дом, 2001. – 1040 с.: ил.
8. Тейлор Б.Актуальное искусство. 1970–2005. М.: Слово, 2006 – 257 с.: ил.
9. Фостер У., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Мысль об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. М.: АСТ, 2000. – 256 с.: ил.
2. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. – 255 с.
3. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Художники и их теории. М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
4. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс–Традиция, 1992. – 464 с.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСКУССТВУ XIX В.

1. Особенности развития изобразительного искусства XX века в Западной Европе.
2. Творчество Ф. Гойи до 1800 г. (эволюция, разнообразие жанров, особенности).
3. Героико–романтические черты в творчестве Ф.Гойи после 1800 г.
4. Личность и эпоха в портретах Ф. Гойи. Эволюция жанра.
5. Английский предромантизм (Г .Фюзели, У. Блейк).
6. Д. Тернер – мастер английского романтического пейзажа.
7. Д. Констебль – основоположник английского национального пейзажа.
8. Английская карикатура конца XVIII – начала XIX в.
9. Ж. Л. Давид – исторический живописец.
10. Школа Давида.
11. Портретный жанр в творчестве Давида.
12. Особенности немецкого романтизма. Ф. О. Рунге
13. Особенности немецкого романтизма. К. Д. Фридрих.
14. Особенности немецкого романтизма. Назарейская школа.
15. Своеобразие стиля бидермейер в Германии.
16. Романтизм как передовая тенденция культурно–художественного развития своего времени (истоки, хронологические рамки, особенности, значение)
17. Эдуард Мане и его место во французском искусстве второй половины XX в.
18. Символизм во французском искусстве (Г. Моро, П. де Шаванн, О. Редон)
19. Импрессионизм (сущность художественного, метода).
20. Э. Делакруа – центральная фигура французского романтизма.
21. Движение прерафаэлитов в Англии.
22. Сложение стиля модерн и его особенности.
23. Постимпрессионизм. Отрицание импрессионистического видения мира.
24. Критические и поэтические ноты в творчестве Ф. Милле.
25. Реализм Г. Курбе.
26. Французский пейзаж середины XX века.
27. Графика и живопись О. Домье.
28. Деятельность группы «наби».
29. Своеобразие художественного направления «бидермейер» в немецком искусстве.
30. Французская скульптура XX века – от Рюда до Родена.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСКУССТВУ XX В.

1. Особенности развития художественного процесса в XX в.
2. Понятие модернизма в искусстве XX в.

3. Авангардные течения первых десятилетий XX в. (фовизм, примитивизм, экспрессионизм).
4. Авангардные течения первых десятилетий XX в. Кубизм в живописи и скульптуре.
5. Авангардные течения первых десятилетий XX в. Футуризм, Метафизическая живопись. Дадаизм.
6. Авангардные течения первых десятилетий XX в. Две линии в абстракционизма (В. Кандинский. П. Мондриан).
7. Авангардные течения первых десятилетий XX в. Сюрреализм: теория и практика.
8. Творчество С. Дали.
9. Творчество П. Пикассо.
10. Понятие *artifex ludens* и формы его существования в искусстве XX века (от Дюшана до искусства объекта).
11. Парижская школа.
12. Классики скульптуры XX века (А. Майоль, Э. Бурдель, Г. Мур)
13. Скульптура XX века: многообразие направлений, форм, личностей.
14. Монументальная живопись Мексики: идейная программа, стилистические особенности, мастера.
15. Абстрактный экспрессионизм (А. Горки, В. де Кунинг, А. Готлиб , Ф Гастон, Ф. Кляйн и др.)
16. Живопись действия и ее принципы (Д. Поллок).
17. Реализм в американском искусстве XX века.
18. Рождение и сущность поп–арта.
19. Мастера поп–арта.
20. Характеристика понятия постмодернизм.
21. Формы художественной практики постмодернизма.

Тематика рефератов по искусству XIX века

1. Анализ работы «Гойя и народное» Х. Ортега–и–Гассета.
2. Автопортреты Гойи.
3. Сравнительный анализ двух портретов Гойи разных периодов (например, портрет герцогини Альбы (1797) и портрет Антонио Сарате (1805) или портрет архитектора В. Родригеса (1784) и портрет Ф. Гиймарде (1798)
4. Символика офортов Гойи «Пейзаж с водопадом» (ок.1802) и «Пейзаж со склоненными деревьями» (ок.1802).
5. Анализ главы «Блейк и пламенеющая линия» из книги Н. Певзнера «Английское в английском искусстве».
6. Специфика стиля У. Блейка (на примере одной из его иллюминированных книг).

7. Анализ картины Фюзели «Ночной кошмар» в свете культурных вкусов времени.
8. Сравнительный анализ «Дедхэмской долины» Д. Констебля 1802 г. и 1828 г.
9. Сравнительный анализ картин Гейнсборо «Водопой» (1777) и картины Констебля «Хлебное поле» (1826)
10. История и современность в пейзажах Д Тернера.
11. Поэтическая интерпретация и символика мотивов природы в пейзажах Д. Фридриха.
12. Содержательная программа портретов Ф. О. Рунге.
13. Оформление массовых праздников во Франции революционной эпохи, их идейная и художественная направленность.
14. Идеалы гражданственности в живописи Ж. Д. Давида.
15. Образ Наполеона в живописи Франции периода Директории – Империи.
16. Эстетическое кредо Ж. О. Д. Энгра, изложенное им в письмах.
17. Сюита «Бег свободных лошадей» Т. Жерико: эволюция мотива и идейного замысла.
18. Сравнительный анализ портретов Паганини работы Энгра (1819) и Делакруа (1831).
19. Делакруа о цвете (по материалам «Дневника» Делакруа, книги Э. Пио «Палитра Делакруа»).
20. Автопортрет в романтическую эпоху.
21. Принципы реализма Г. Курбе (на примере одной–двух картин).
22. Французская книжная графика. Ж. Травьес, Гранвиль, Г. Доре,
23. Натюрморт во французской живописи XIX в.
24. Сравнительный анализ картин Э. Мане «Слива» (1878) и Тулуз–Лотрека «Похмелье» (1889).
25. «Главный секрет скульптуры»: движение в пластике Родена.
26. Тема «публичных увеселений» в искусстве французских художников второй половины XIX века.
27. «Черная» графика Одилона Редона.
28. Своеобразие восприятия и освоения методов импрессионизма в Германии.
29. Д. Э. М. Уистлер: литографии, офорты, рисунки.
30. Уинслоу Хомер – выдающийся американский мастер акварели.

Тематика рефератов по искусству XX века

1. Образ Парижа в творчестве М. Утрилло
2. Городской пейзаж А. Марке.
3. Художественная доктрина фовизма. Выставка 1905 г.

4. Группа «Золотое сечение» (школа Пюто).
5. М. Дюшан и его первые ready-made – открытие эры artifex ludens.
6. Поиск новых форм в скульптуре XX века.
7. Тема страдания в графике К. Кольвиц.
8. Путь человека в романах в гравюре Франса Мазереля.
9. «Метафизика обыденных вещей» в натюрморты Д. Моранди.
10. Мир реальности через подсознательное в картинах П. Клее.
11. Тема смерти в скульптуре Д. Манцу.
12. Книжная графика Р. Кента.
13. Человек и современный город в картинах Э. Хоппера.
14. Э. Уайет – взгляд на американскую действительность.
15. Течение регионализма в американской живописи 1930–х гг.
16. Истоки и основные принципы «живописи действия» в творчестве Д. Поллока.
17. Тоталитарные режимы: официальное искусство Германии 1930–х гг.
18. Искусство оппозиции и протеста Германии 1930–х гг. (О. Дикс, Г. Грундиг, М. Бекман и др.)
19. Итальянский вклад в искусство XX века: от футуризма к неореализму.
20. Неоклассика в XX веке.
21. Мастера графики XX века (Ф. Брэнгвин, Ф. Мазерель, Р. Гуттузо, В. Клемке и другие).
22. Иллюстрации С. Дали к классике мировой литературы (на выбор)
23. С. Дали. Комментарии к творчеству (по книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали».
24. Метафоры в творчестве М. Шагала («Почести Аполлинеру», «Я и деревня», «Автопортрет с семью пальцами», «Над городом» и др.)
25. Арт-движение «Флюксус» в Германии.
26. «Возвращение к реальности» в искусстве поп-арта.
27. История, миф и символика в картинах Ансельма Кифера.
28. Методы постмодернизма (на примере деятельности Д. Кунца, Ш. Ливайн или другие по выбору).
29. Знаменитые женщины-художники в искусстве XX века
30. Новейшие течения в искусстве конца XX – начала XXI в. (по выбору студентов)

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 ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА XIX–XX ВЕКОВ

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