

МНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра архитектурного проектирования и рисунка

Европейское искусство

XIX–XX век

**Курс лекций по «Истории искусств»
для иностранных студентов специальности**

1-69 01 01 – «Архитектура»

Брест 2011

Разработанный краткий курс лекций по «Истории искусств» является подготовительным материалом для более глубокого изучения различных этапов и форм художественного творчества. Согласно учебной программе здесь поочередно изложены темы лекционного курса, раскрыты основные термины, дан краткий очерк творчества художников с приложением иллюстративного материала. Цель курса – сформулировать у студентов базовые знания по истории искусств данного периода, способствовать развитию художественного и эстетического вкуса.

Составитель: Л.А. Ширяева, доцент

Рецензент: Диченская Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики эстетического образования, психолого-педагогического факультета УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание курса «История искусств» направлено на развитие мировоззрения и эстетического идеала личности. Знакомство с мировой историей развития через формы искусства дает возможность студентам постигать духовный опыт, накопленный человечеством в эволюционном развитии, освоить теоретические основы художественных стилей, творчество различных художников. Предмет «История искусств» развивает эрудицию и художественный вкус, необходимые в становлении профессионального знания архитектора. Постигание художественного образа дает понятие гармонии, что формирует возможность будущему специалисту творить по законам красоты в процессе преобразования пространственной среды.

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Для иностранных студентов главной задачей ставится постижение основных этапов развития европейского изобразительного искусства. Уровень личного отношения к предмету показывает степень заинтересованности к вопросу развития собственных художественных возможностей на пути постижения культуры других стран.

XIX столетие воспринимается нами почти как современность. Так, под знаком романтизма развивалось искусство Европы и России с бурными страстями и благородными порывами, направленными на поиск образа «небесной» красоты и неизвестного.

Во второй половине XIX столетия художники-реалисты в русском искусстве старались воплотить в своих полотнах неприукрашенную «правду жизни» и, объединившись в Общество передвижников, приблизить живопись к народу. Искусство конца XIX века развивалось под влиянием открытий импрессионистов, для которых свет определял форму, а повседневность окрашивалась эмоциональностью.

Искусство XX века представляет эпоху модернизма. В ней возникли различные художественные течения, не связанные с национальными традициями. Кубизм возникает во Франции, футуризм – в Италии, дадаизм развивается в Швейцарии. Общность строится на разрыве с прошлым и абсолютном Новаторстве. Пестрота художественных стилей свидетельствовала о напряженной духовной жизни людей, об их стремлении выразить своё ощущение быстро меняющегося мира. Многие достижения живописи предшественников критиковались, молодые художники искали новые пути в искусстве. Но при этом они вновь открывали для себя произведения античности, Востока, русского средневековья.

Методическое пособие предназначено для краткого ознакомления с основными темами общего лекционного курса, который охватывает главные стили и художественные течения XIX – XX века. Студенты получают опорную информацию о творчестве различных художников, главных произведениях и стилях искусства. Пособие включает краткое описание творчества художников определённого художественного направления, характерного для рассматриваемого времени, и краткий словарь терминов.

ТЕМА № 1

Предпосылки создания русской школы живописи середины XIX в.

Русская живопись 30-40-х годов XIX в. развивала бытовой жанр. Живопись 70-х годов акцентирует и развивает все жанры.

1870 г. – перед художниками стоит задача объединения с целью пропаганды искусства.

Главные задачи художественного объединения:

- расширение влияния национального искусства;
- развитие тем и сюжетов различных жанров;
- акцентирование психологизма образов;
- отображение жизни через более гибкую художественную форму;
- совершенствование техники композиции, пластичности рисунка;
- развитие пленэрной живописи.

По инициативе таких художников, как Н.Н. Ге, Г. Мясоедов, В. Перов, И. Крамской. Товарищество расширяет свою деятельность, и многие русские художники стараются сознательно принять участие в творческой работе Товарищества.

29 октября 1871 года в Петербурге открывается первая выставка передвижников; 13 городов России на протяжении ряда лет становятся центрами выставочной деятельности.

История Товарищества связана с именами выдающихся деятелей культуры: В. Стасова, П. Третьякова, Л. Толстого.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ СТАСОВ

1824-1906 гг.

Один из первых критиков национальной школы живописи. Приветствует развитие реализма живописи, непосредственно поддерживает Крамского, Перова, Репина. В своих критических замечаниях поддерживает новые позиции в искусстве.

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ

1832-1898 гг.

Вырос в небогатой семье, изначально имел характер утонченно-возвышенного интеллигента, для которого внешнее общение является непреодолимой преградой.

С 1856 года начинает сознательную подборку русской живописи, выделяет средства на обучение многих художников, является одним из объединителей, вдохновителей в творческом поиске наиболее значимых передвижников.

В 1892 году собрание живописи становится национальным достоянием, в Лаврушинском переулке в Москве открывается национальная галерея – Третьяковская. Его брат собирал коллекцию западноевропейской живописи.

ТЕМА № 2

Реорганизация Петербургской Академии 1890 г.

К началу 80-х годов в русской художественной жизни назрел контраст между традициями и методами классической Академии и художественными новшествами передвижников.

Кризис касался материального обеспечения преподавателей. На первом месте был статус о рангах; академики получали жалование, не глядя на их творческие заслуги. Академия выступала в противовес творческой деятельности передвижников.

В 1890 году ведется подготовка к реформе Академии.

1. 1894 год – Академия делится на 2 части. Высшее художественное училище, принадлежавшее Академии, приобретает статус самостоятельности.

2. Художники, преподающие в Академии, лишаются материального статуса поощрения: академик – почетное звание, но не пожизненное.

3. К преподаванию привлекается широкий круг молодых художников.

4. Если ранее Академией управлял Совет, то после реформы – отдельные художники, представители мастерских:

И.Е. Репин – историческая живопись;

В.Е. Маковский – жанровая живопись;

А.И. Куинджи, И.И. Шишкин – пейзажная живопись.

5. Ученики, поступившие в Академию, могли выбирать мастера и работать по своему интересу согласно специфике в любых мастерских.

6. Передвижники становятся наиболее предпочитаемыми учителями академической школы.

7. В сферу влияния Академии попадает Московское училище ваяния и зодчества, Строгановское училище, периферийные школы в Пензе, Одессе, Киеве, Томске, Варшаве, Вильнюсе (учителями школ являлись передвижники, либо выпускники Петербургской Академии). Так, в Варшавской школе изящных искусств преподают Казимир Стабровский, Фердинанд Руциц – уроженцы Белоруссии.

Главная задача Академии – создание единой национальной русской школы живописи. С 90-х годов академические собрания преподавателей становятся ответственными за международные национальные выставки, которые происходят в европейских городах:

1895 г. – Мюнхен,

1896 г. – Дрезден, Копенгаген, Венеция (в течение 80 лет русское искусство постепенно проникает в Европу; в начале 10-х годов XX в. открываются знаменитые русские сезоны в Париже).

Организуемыми фигурами в международных контактах являются Репин, Маковский, Бенуа.

В академии сложились 2 пейзажных класса живописи под руководством таких мастеров, как Шишкин и Куинджи, разница творческих методов мастеров заключалась в следующем:

И.И. ШИШКИН

Протокольность, точность изображения, акцент на детали, безукоризненное копирование, переписывание, фото, отделение картины от натуры; критика всегда и везде.

А.И. КУИНДЖИ

Полотна – огромные «эскизы» к росписям; точность образа; активное перевоплощение натуры. Отдача ученикам всего своего жизненного опыта. Среди учеников, воспринявших его метод, были: С.Ф. Колесников, Ю.И. Шпажников, А.А. Рылов, Ф.Э. Руциц, М.К. Рерих.

ТЕМА № 3

Революционные преобразования импрессионистов

В начале XIX века Париж становится Меккой, сюда устремляются художники Европы, его можно сравнить с Флоренцией XIV века, Римом XVI-XVIII в.

В многочисленных кафе на Монмартре собираются художники для обсуждения вопросов об истинной природе искусства. Художественная элита подошла к решению проблемы раздела художественных вкусов «обыватель-художник». Недоверие публики к художникам стало возрастать. Рождается раса отверженных. Официальный салон живописи начинает критиковаться. Дени Дидро в заметках пишет о проблемах салона.

В 40-х годах XIX века живопись Эжена Делакруа, Густава Курбе, Камиля Коро, Энгра становится той базой, на которой развивается творчество импрессионистов.

В 1860-х годах появляются первые работы Эдуарда Мане, которые вызывают шок у публики. Его утонченная манера живописи противостоит в образах обывательской благополучности. Художник сознательно поднимает тематику несвойственную академической гладкой живописи – «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1865).

В 60-е годы против официального салона выступает группа художников, которая получает наименование «импрессионисты» от слова «impression» – впечатление. Э.Мане в 1874 году выставляет свою работу «Впечатление. Восходящее солнце».

В группу импрессионистов в первые годы 60-х входят Клод Моне, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Берта Моризо.

1860-е – 1870-е годы

Новаторские методы в искусстве:

1) не фиксируют композиции в жестких рамках, первое ощущение натуры, связанное с открытием возможности фотосъемки, работают по методу стоп-кадр (1839 – изобретение фотоаппарата);

2) сознательно впервые в истории живописи художники работают на пленэре (40-е годы – изобретение оловянных тюбиков для красок; 1841 – патент оловянных тюбиков);

3) создают теорию взаимовлияния цветов, работают с различной формой освещения: вечером, на ярком солнце, в мастерской;

4) сознательно акцентируют тематику будничности. Фрагменты жизни показаны в поэтизированном свете;

Бульвары Парижа Писсаро, женские фигуры Ренуара, бытовые сцены Дега – «Гладильщица», «Вытирающаяся женщина»;

5) сознательно используют эскизную манеру письма: пастель, разбавленное масло;

6) используют белила и локальные цвета – «Поле маков» К.Моне.

1882-1883 гг. – Жорж Сёра разрабатывает новую технику рисунка, предлагает графический эквивалент живописи. Сознательно моделирует пространство полотна цветными точками чистого цвета. Этот метод теоретика импрессионистов поставил окончательную последнюю точку в эмоционально яркой линии творчества группы художников, его живописный метод стал называться – пуантилизм.

Хронология развития французской живописи 70-90-х годов.

Импрессионизм в своем недолгом существовании выразил основную творческую линию в восьми выставках:

1. 1874г. – 165 полотен – 30 художников.

2. 1876 г. – 18 художников.

3. 1877 г. – 18 художников.

4. 1879 г. – 15 художников.

5. 1880 г. – 15 художников.

6. 1881 г. – 13 художников.

7. 1882 г. – 8 художников.

8. 1886 г. – 17 художников. После этой выставки импрессионизм как объединение перестал существовать.

ТЕМА № 4

Постимпрессионизм

Менее широкое объединение, в его состав вошли: Ван Гог, П.Гоген, П.Сезанн. Главной целью становится еще более свободный подход к цветовому пятну, плоскости. Если импрессионисты еще пользовались классическими методами построения пространства, их корни уходят в классическое художественное образование, то для постимпрессионистов открылись иные возможности. Постимпрессионизм разрабатывает новые системы, новые стилистические особенности, которые впоследствии дали возможность развитию фовизма и кубизма. Постимпрессионизм явился окончательной формой разрыва между целостностью объекта и внутренним его содержанием.

НАБИ

«Набисты» (пророки), кумир группы – Поль Гоген, его темпераментные фигуры, необычайные взгляды на жизнь заставили группу молодых художников в октябре 1888 года объединиться под девизом «пророки». Увлеченные поиском новых форм религиозного мировоззрения, экзотическим искусством японских художников в опоре на открытия импрессионистов, они развивают образное впечатление и сознательно создают новую мистику света. Морис Дени, Руссель, Пьер Боннар, Э.Вюйар. Объединились в поисках художественных решений.

Весной 1891 года открывается одна из первых выставок Наби. Параллельно с развитием мистической световой живописи набистов развивается линия русского художника Борисова-Мусатова.

Набисты в своих полотнах с помощью тончайших оттенков золотого, голубого, охры воссоздавали образы высочайшей внутренней гармонии человека, их сказочно - женские лики олицетворяли поэзию в высоком звучании. Творчество набистов является одним из художественных течений стиля модерн. Новый цветовой узор, подчеркнутая декоративность живописи дает толчок к развитию монументального искусства. Полотна становятся декорациями, а стены новых зданий – предметом для украшения.

Творчество художественной группы оказывает влияние на художественную жизнь Франции до начала 1905 года. Набисты развивают, отталкиваясь от творчества импрессионистов – искусство плаката, театральной афиши, работают над техникой книжной графики (параллель с мироискусством).

ТЕМА № 5

Эпоха модерна, символизм в западноевропейской живописи

К 90-м годам XIX века полностью проявилось единое стилевое начало в культуре. Поиск синтеза искусств, начатый импрессионистами, положил начало развития интереса художников к декоративно-прикладному искусству, литографии, скульптуре. Главной характерной чертой нового стиля становится эмоциональность, подвижность и текучесть форм, сверкающее разнообразие цветовых пятен. Живопись становится органической, ее тематика показывает состояние природы, глубинных впечатлений, не проявленных до этого в искусстве XIX века.

Во Франции стиль получил название Ар-Нуво; в Германии – Югенд; в Австрии, Чехии, Польши – Сецессия; в России, Англии – Модерн; США (Чикагская школа) – рациональный модерн.

Основные этапы развития:

80-е годы – национальный модерн (интерес к мифологической тематике, национальному фольклору, экзотике восточных стран).

С 90-х годов по 1905 год – форма развитого модерна.

С 1905 по 1914 год – рациональный модерн (поиск в рамках абстрактного мышления нового выразительного языка).

Модерн (Сецессия) объединил художников в единую творческую группу независимо от работы в различных жанрах, мировоззренческих концепций, национальностей. Он вновь становится единым стилем западноевропейского и русского искусства. Свобода выражения становится главной в художественном поиске эпохи.

XX век и эпоха модернизма обязаны модерну тем, что он акцентирует развитие всех видов искусства в синтезе. Модерн дает возможность созданию творческих мастерских, в которых художники, архитекторы, скульпторы работают в едином стилевом решении. Художественные группы формируются вокруг следующих журналов, издающихся в Европе:

1893 г. – Студия (Англия);

1891 г. – Ревю Бланше (Париж);

1896-1933 гг. – Югенд (Мюнхен);

1898 г. – Вер Сакрум (Вена);

1898-1899 гг. – Жиче (Краков – Станислав Выспяньский);

1899-1904 гг. – Мир искусства (Петербург);

1901-1907гг. – Химера (Варшава);

1904-1905 гг. – Искусство (Париж).

Движение модерна связано с выставочной деятельностью в Париже и неразрывно соединено с творчеством архитекторов, скульпторов, художников: Ван де Вельде, ювелир Галле, Морис Дени, Поль Серюзьер, Орби.

26 декабря 1895 года – Соломон Бинг открывает свое художественное ателье «Арт-Нуво».

Ван де Вельде проектирует интерьер, который наполнен образами полотен Мориса Дени. Открытие салона вызвало скандал. Представленная экспозиция не была принята обывателем. Красота воспринимается на уровне быта.

Ярчайшими ювелирами эпохи были Эжен Гильяр, Лалик. Они, помимо работы в ювелирном деле, создавали декоративные панно, керамические изделия, проектировали мебель.

Самым ярким событием нового искусства становится международная выставка 1900 года на площади инвалидов в Париже, где в различных павильонах были представлены изделия из керамики, интерьеры гостиных, спален с детальной разработкой мебели с растительным орнаментом. Выставка стала качественным показом творчества синтеза в искусстве и проявила одну из главных идей стиля: красота, входящая в быт, доступна всем. Наиболее ярко растительные орнаменты проявились в творчестве Лалика. Образы фуксий, орхидей, лилий, головы тигров, мифических существ, изогнутые пластические фигуры людей олицетворены в его искусстве.

Творчество Бердслея опирается на линию **прерафаэлитов**. В 40-х годах в Англии группа молодых художников начинает поиск новой концепции искусства, создается объединение - братство прерафаэлитов, которое выступает за возрождение духовности в искусстве, отход от сухого академизма, поиск чистого колорита, новая трактовка таких жанров, как пейзаж и портрет. Образом для подражания и осознания становится искусство средневековья, где простота, ясность, чистота устремлений основополагающие. Они сознательно подчеркивают свободную интерпретацию Библии, выступают за новое братство художников в искусстве.

К группе новых художников относятся Уильям Гунт, Габриэль Росетти, Иоанн Милле.

На протяжении 1850-1851 годов издается журнал «The Germ», в котором представлено кредо нового искусства.

Английские художники Уильям Моррис и Рёскин в классическом памятнике архитектуры «Red house» олицетворили в формах и объемах образ чистой архитектуры романского замка.

ТЕМА № 6 **«Мир искусства»**

Художественное объединение «Мир искусства» возникает в России параллельно с европейскими группами и группой Наби.

«Мир искусства» — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. членами группы.

Основателями «Мира искусств» стали художник А. Н. Бенуа и театральный деятель С. П. Дягилев. Ядро объединения составили выпускники гимназии К. И. Мая в Петербурге.

Объединение громко о себе заявило, организовав выставку русских и финских художников в 1898 году в Музее центрального училища техники рисования барона А. Л. Штиглица. В состав объединения входили художники: Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, Д. И. Митрохин, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Е. Яковлев, К. А. Сомов, Вильгельм Пурвит, критик К. А. Сюннерберг. К «Миру искусства» были близки такие мастера, как И. Я. Билибин, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, М. А. Врубель, А. Т. Матвеев, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, К. Ф. Юон, М. В. Якунчикова, Л. О. Пастернак.

Классический период в жизни объединения пришелся на 1900—1904 гг. — в это время для группы было характерно особое единство эстетических и идейных принципов. Художники устраивали выставки под эгидой журнала «Мир искусства».

Художественная ориентация «Мира искусства» была связана с модерном и символизмом. В противовес идеям передвижников художники «Мира искусства» провозгласили приоритет эстетического начала в искусстве. Члены «Мира искусства» утверждали, что искусство — прежде всего выражение личности художника. В одном из первых номеров журнала С. Дягилев писал: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Полагая, что современная цивилизация антагонистична культуре, «мирискусники» искали идеал в искусстве прошлого. Художники и писатели в своих картинах и на журнальных страницах открыли российскому обществу тогда мало оцененную красоту средневековой архитектуры и русской древней иконописи, изящество классического Петербурга и окружающих его дворцов, заставляли задуматься о современном звучании древних цивилизаций и заново оценить собственное художественное и литературное наследие.

После 1904 г. объединение расширилось и утратило идейное единство. В 1904—1910 гг. большинство членов «Мира искусства» входило в состав Союза русских художников. После революции многие его деятели были вынуждены эмигрировать. Объединение фактически прекратило существование в 1924 г.

Главные задачи:

1) эстетизация действительности, возрождение идеи романтизма, глубокая убежденность в том, что искусство способно преобразовать жизнь, принятие сознательной морали убеждений Льва Толстого, его трактат «Что такое искусство»;

2) пропаганда западноевропейского искусства, ориентация на идеи Уильяма Морриса;

3) пробуждение интереса к искусству XVIII-XIX веков и акцентирование значимости русского национального наследия;

4) сознательный отказ от реалистической традиции, критика передвижников, но вместе с тем принятие их исторической значимости и форм общественной организации, отказ от критических тенденций Чернышевского, сознательный возврат к романтическим идеям. Главной идеей объединения явилось понятие и глубинное осмысление синтеза искусств;

5) параллельное развитие импрессионистических методов в творчестве художников с символической тенденцией;

6) сознательное акцентирование и творческое развитие в различных реминисценциях русского национального художественного наследия (псевдорусский стиль в архитектуре, развитие декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, керамика; возврат к фольклорно-мифологическому наследию в литературе);

7) гротеск, карнавал, театр, маскарад, эротическая линия становятся доминирующими в творчестве художников-мирискусников.

1899-1904 гг. — года развитие объединения.

1899 г. — открывается журнал «Мир искусства». Его покровители М. Тенишева, С. Мамонтов, С.П. Дягилев, редактор — А.Н. Бенуа.

Ядром группы являются: М.В. Добужинский, П.С. Бакст, Е.Е. Лансере.

Часть художников принадлежала Союзу русских художников. Наиболее яркие имена: А.П. Остроумова-Лебедева, К.А. Коровин, Б.М. Кустодиев, М.В. Нестеров (наиболее интересна религиозная тематика).

С.П. Дягилев и А.Н. Бенуа становятся главными теоретиками и деятелями по движению русского искусства на Запад. Впоследствии И.Э. Грабарь создает знаменитую серию исследований «История русского искусства». Два главных художественных центра, связанных с «Миром искусства»:

1. Абрамцево — Подмосковье. (С. Мамонтов — меценат).

2. Талашкино — под Смоленском (Княгиня Тенишева Мария Клавдиевна — ее имя связано с деятельностью И.В. Репина, благодаря которому создается творческий центр).

ТЕМА № 7

Художественная жизнь Беларуси конца XIX начало XX вв.

Социально-экономические изменения конца XIX в.

С ростом промышленности увеличивается роль городов, их количество растёт. Культурная жизнь провинции требует обновления. Расширяются контакты с городами России, благодаря железным дорогам: Минск – Брест – Вильно – Варшава и после (1880 г.) строительства ветки Москва – Варшава. Выходят в свет литературно просветительские издания: «Минский листок», «Календари северо-западного края».

В конце XIX в. в Минске, Витебске, Мозыре, Могилёве, Бресте появляются общества любителей изящных искусств с главной задачей – сближение деятелей культуры в области литературы и искусства. Распространение идей связано с художественно-образовательным процессом. К концу XIX века художественное образование можно было получить только в Петербургской АХ, Московском училище изящных искусств и зодчества, Варшавской школе изящных искусств, в отдельных рисовальных школах, существующих в России, но в Беларуси они отсутствовали.

В Минске губернский архитектор Маас в 1891 г. организует выставку, на которой экспонируются произведения местных художников – это была одна из первых выставок в Беларуси. С 1890 г. по 1917 г. было проведено 10 художественных выставок. Наиболее значительная – в 1911 г., организованная польским культурно-просветительным объединением «Огниско». Организаторы: Фердинанд Руциц, Ярослав Тыщинский. Выставка объединяла произведения художников различных национальностей. Ее организации способствовал журнал «Тыгодник Виленский», в котором фотограф Ян Булгак и Ф. Руциц вели художественно-редакционную работу. Ян Булгак – художник, фотограф, собирал образцы этнических типов Литвы и Беларуси, снимал уцелевшие памятники старины. Выставка была следствием развития идеи под влиянием художественного направления «Сецессия» («Модерн»).

Огромное влияние на художников оказало художественное событие 1903 года в Вильно. Выставка произведений представителей польского объединения «Штука» – Краков, «Химера» – Варшава.

Выставка 1911 г. с ее 30-ю участниками была значима еще и потому, что в ней принимали участие художники, чьи корни были связаны с Беларусью: Генрих Вейсенгоф, Зенон Ленский, Юзеф Ивашкевич, Богуслав Адамович, Оттон Краснопольский.

Кастукас Чюрленис – символист-космист, литовский художник, ученик Руцица в Варшавской школе изящных искусств 1903 г. Символическая линия учителя, и образы К. Стабровского оказали на него влияние. На выставке 1911 года представлены три работы К. Чюрлениса.

Главным композиционным центром выставки явилась работа «Nec mergitur» – (не тонет) корабль, плывущий с алыми парусами над ревущей морской пучиной, который объединил художников нового рождающегося союза «Молодая Беларусь».

Значение выставки:

- она объединила художников старого и нового поколения;
- дала импульс к творчеству художников окраин;
- собрала вокруг себя родственников по духу и творчески близких по мироощущениям;
- собрала художников старой академической школы и молодежь в едином стремлении (не глядя на национальность) развивать традицию искусства в Беларуси.

ТЕМА № 8

Становление польской художественной культуры XIX в.

В начале XIX века «Польская художественная школа» находилась в сложных условиях из-за негласной политики самодержавия, которая не давала возможности интеллектуального развития. Отсутствовали преподаватели, имеющие возможность высокопрофессионально обучать.

1844-1864 гг. – в Варшаве создается школа изящных искусств при реальной гимназии.
 1872 г. – школа уменьшается до уровня класса. В Кракове существовала до 1833 г. школа живописи и рисунка в техническом институте.
 1857 г. – работа школы восстанавливается, благодаря Войцеху Статлеру и Владиславу Луцкевичу. Директор – Ян Матейко.
 К 1900 году – возможность официально называться Академией.
 С 1895 г. – директор Юлиан Фалат.
 Для польской художественной жизни главным центрами влияния были Вена, Берлин, Рим. (Санкт-Петербург до 1860 г.). После 1860 г. – Мюнхен, с 1890 г. – Париж. Она приобретает новые свойства под влиянием модерна.
 Наиболее яркие художники школы XIX века:
 Генрих Родаковский – портретист, Парижское образование.
 Артур Гродгер (1837-1867 гг.) – создатель мариолога, культуролог польской истории.
 Генрих Семирадский (1843-1902 гг.) – академист.
 Станислав Выспяньский, Юзеф Мехоффер, Казимир Стабровский – плеяда молодых учеников, впоследствии участники группы «Молодая Польша».

ТЕМА № 9

Основные направления модернизма

В рамках импрессионизма в 80 г XIX века складывается первая попытка осознания революционного искусства.

В английском искусстве Рёскин и Морис дают образ художника. Модерн полностью раскрывает возможность реализации.

В начале XX в. творчество становится ещё больше дифференцированным в русле эпохи модернизма: Фовизм, кубизм, футуризм, примитивизм, дадаизм, сюрреализм.

Характерными чертами их является поиск нового метода изображения «новое любой ценой»; огромное влияние на творчество европейских художников оказывают японское, африканское искусство; творчество Ван Гога - будди, африканское искусство. У П. Пикассо, искусство Марокко у Матисса. Абстракция – поиск иной художественной реальности. В начале XX века ведется спор между фовизмом и кубизмом:

ФОВИЗМ (Матисс)

Красочность, неожиданность, буйство эмоций, прибегает к плоскости и на ней изображает жизнерадостность.

КУБИЗМ (Пикассо)

Играет с формой, разбирает ее на такие составляющие, которые, в конечном счете, могут быть узнаваемы с трудом; не отказывается от изображения до конца; показывает те объекты, которые воспринимаемы.

Главной линией в творчестве многих художников становится интуитивизм. Философское обоснование даёт Анри Бретон впоследствии идейный теоретик дадаизма и сюрреализма.

В 1905 г начинается рождение новой художественной группы «Les fauves» - «Фовисты», «Дикие».

В эту группу входили:

Альберт Марке 1875-1947 гг.;

Йорк Руальд 1871-1958 гг.;

Анри Матисс 1869-1954 гг.;

Анри Дерен 1880-1954 гг.

В 1904 г. Анри Матисс выставил свои полотна у художника Волара, что закончилось необычным успехом. Центром художественной жизни Парижа начала XX в. по-прежнему был Мон Мартр и Мон Парнас.

Экспрессионизм

Одно из течений начала XX века, затрагивает музыку, живопись, театр. Протест против социального капитализма и потрясений, подавления личности социальными преобразованиями.

Наиболее ярко проявил себя в Германии, связан с именами: Кокошко, Кирхнер.

1905 г. в Дрездене складывается группа «Мост», манифест, который акцентирует способность художника обострять и переживать через творчество.

Вторая группа, связанная с экспрессионизмом – «Синий всадник», рождается в 1911 г. в Мюнхене, как следствие художественной работы молодых художников.

ТЕМА № 10 Школа Баухауз

Была основана в Германии на базе художественно-промышленного училища. Веймарские архитекторы Ван де Вельде, Вальтер Гропиус ставят перед собой задачу создать школу, в которой архитектор мог быть практически исполнителем всех этапов работы.

Баухауз - это осуществлённая идея, в которой реализовался принцип синтеза искусства и техники.

В Баухауз были сформированы современные подходы к формообразованию, которые стали основополагающими для архитекторов XX в.

Комплексное решение взаимодействия пространственной среды с архитектурной основой дизайна, который в творческом развитии представителей школы коснулся архитектурного интерьера, мебели, предметов быта.

В 1933 г.- школа закрыта в период прихода к власти нацистов.

ВАЛЬТЕР ГРОПИУС 1883-1969 гг.

Рождает новое понятие архитектуры: несущие опоры, отстоящие от стен, стальные конструкции, выносимые за пределы основного объёма, прозрачное сплошное остекление, оболочка, угловые столбы, выполняющие функцию дополнительного декора.

ТЕМА № 11 Основные направления и ответвления художественных течений 20-40-х г.

Абстрактный экспрессионизм – рождается в 40-50-х годах, полностью зачеркивает принцип планомерного построения формы. Способ спонтанного письма становится основополагающим.

Абстрактный сюрреализм; сюрреалистический экспрессионизм – возникает в Америке в 40-х годах, использует метод энергетического письма, жестов, краска сознательно расплескивается по холсту либо энергичными жестами собирается в единые пятна или линии.

Метод, получивший название *дриппинг*, связан с ташизмом – письмо цветовыми пятнами.

Если в классическом сюрреализме можно ощутить особую реальность через осознание предметов и образов, то в абстрактном сюрреализме акцент ставится на пробуждение символики архетипов, заложенных в подсознании любого человека.

Акция (Экшн Арт – искусство действия) – рождается как следствие надоевших экспериментов 20-30-х годов, связанных с понятием события искусства как процесс, как демонстрация. Истоки находятся в дадаизме.

В сегодняшнем искусстве постмодернизма одна из дополняющих линий – выставочная деятельность.

ТЕМА № 12

Советский авангард

Начиная с 10-х годов XX века в русском искусстве наметилась тенденция поиска абсолютно новых форм. Такие течения как неопримитивизм, влияние западного кубизма, развитие и принятие психоаналитических открытий Фрейда дают возможность создания нового искусства.

Авангард – впереди; передовой отряд.

В 1910 году впервые Бенуа в статье о выставке Союза русских художников употребляет данный термин, сравнивая различные модели художественного мировосприятия. К авангардистским группам начала XX века относятся «Ослиный хвост», «Бубновый валет».

В 1915 году создается группа художников во главе с Малевичем и Татлиным, которые выдвигают понятие новой школы, в которой искусство должно формировать пространственную среду, реальную сферу ожидания нового.

1913 г. – рождение «Черного квадрата».

1921 г. – конструктивизм, явившийся следствием развития идей Малевича и Татлина.

1922-1924 гг. – серия выставок революционного искусства.

С 1921 г. по 1924 гг. – период, позволивший в пространстве Советской России выявить абсолютно новые формы всех видов искусств. Девиз революционности с пафосом разрушения старого характерен для творчества поэтов: Маяковского, Хлебникова, Хармента, в живописи: Малевича, Лентулова, Родченко, Татлина, ярчайшие архитекторы: Леонидов, Лисецкий.

С 1923 года в русле авангарда происходит прорыв, рождается конструктивизм. *Конструктивизм* – движение, метод творчества, проявившийся в пластических искусствах, театре, архитектуре, дизайне, кино, фотографии. Родоначальник – В.Татлин. Ощущение будущего переключается с созданием ритмических пространств Маяковского. Татлина можно назвать первым художником-инженером русско-советской школы. Экспериментальная лаборатория форм в ВХУТЕМАСе - 1918-1921 год, АХ (Птб.) – 1921-1925 г. 1920 год – проект памятника III Интернационалу. Железная спираль – символ роста, высотой в 2 Исаакиевских собора (Птб.). Мебель, декорации – поле деятельности художника.

ТЕМА № 13

Искусство Беларуси 50-80 гг. XX в.

В 60-е годы после эпохи сталинизма наметилась «оттепель» по отношению к развитию многих видов искусств. Авангардное искусство не могло развиваться, так как резкий переход от сталинского реализма к новым формам мог произойти только путем взрыва художественного сознания.

В начале 60-х в советском искусстве произошли всплески принятия новых форм, которые вылились в «бульдозерные выставки». Хрущевская оттепель позволила освоить методы и цветовидение западных художников.

К концу 60-х в белорусском искусстве происходит замена социалистического реализма лирическим. Романтическая тема начинает звучать в пейзаже, тематической живописи. Преподаватели Белорусского театрально-художественного института продолжали линию социалистического реализма, но давали возможность молодому поколению художников развивать технику с учетом их творческих способностей.

По-прежнему развивается тема патриотизма, но ее решение приобретает ярчайшее художественное выражение: Михаил Савицкий – «Партизанская мадонна», «Витебские ворота», «Поле»; Василий Громыко, Михаил Данцыг насыщают полотна динамикой.

Развивается портретный жанр, художники применяют технику стилизации, обобщения, контрастов с применением знания импрессионистической техники. В портретном жанре ощутились абсолютно иные возможности с использованием постимпрессионистической и авангардистской традиции. Гавриил Ващенко – серия портретов.

В Бресте линию нового искусства развивают: И.Я. Фетисов, П. Данелия.

Синтез жанров портрета, пейзажа, тематической живописи также развивается в полотнах художников. Начинает формироваться школа белорусского монументального искусства. Монументальный жанр требовал определенной специфики. В 1969 году указом президиума Союза художников БССР рождается секция монументальной живописи и создается художественный комбинат искусств.

Различные техники монументального искусства востребованы в государственном масштабе. Создаются монументальные фрески, витражи, мозаичные масштабные панно, которые украшают архитектурные объемы дворцов культуры в различных городах Беларуси.

Графика. В советской школе графического искусства наиболее известно имя графика Фаворского. А в 60-е годы создается белорусская школа графики. Она развивается благодаря выпускникам графических отделений Москвы и Ленинграда (Поплавский, Кашкурович), их творчество развивает литературно-графическую тематику, народно-фольклорное направление, технику литографии, напоминающую витражные образы. Особое внимание уделяется книжной графике. С 70-х годов белорусская книжная графика завоевывает достойное место среди работ советских мастеров.

В начале 70-х намечается линия развития плакатного искусства. Литовская школа плаката оказывает влияние на белорусских графиков. Первая республиканская выставка плаката была в 1968 году, на ней представлено 23 автора. Тематика плакатов народно-патриотическая.

60-70-е годы в белорусском искусстве ознаменовались творческим прорывом и явились тем фундаментом, на котором выстраивались творческие поиски поколения художников 90-х. С начала 80-х годов наметилась кризисная тенденция в искусстве, возврат к старым формам. С эпохой перестройки начала 90-х годов пошел новый всплеск различных направлений искусств.

В 90-х годах в Бресте свое творчество раскрыли художники-графики: М.С.Толмачев (учитель целой плеяды брестских художников), Л.Алимов, Г.Вяль.

ТЕМА № 14

Искусство США 20-60 г. XX в.

Начиная с конца 90 годов XIX в. в американском искусстве наметились 2 вехи развития, которые дали рождение многочисленным течениям мелких художественных направлений:

- 1) развитие **рационалистической**, натуралистической живописи;
- 2) копирование всех основных течений, родившихся в Европе, начиная от импрессионизма и заканчивая поп-артом (фовизм, кубизм, сюрреализм и др.).

Развитие живописи связанного с национальной особенностью художника в начале XX в. в американском искусстве не допускалось, но начиная с 70 годов вплоть до начала XIX в. эта тенденция проявила себя как дополняющая, вариантная особенность массового искусства США.

В начале XX в. с обострением классовых противоречий рождается формалистическое искусство. Вначале 20-х г. XX-го в американское искусство приобретает космополитический характер. Начиная с конца 10-х годов в Нью-Йорке проводятся выставки группы художников «Восьмёрки» (Роберт Генри).

Ярчайшим представителем художественного **реализма** был Джордж Беллоуз, который продолжил линию «Восьмёрки». Тенденция его живописи раскрытие острых ситуаций социального неравенства: боксёрские матчи, суды.

Рокуэлл Кэнт – пейзаж с чистыми нетронутыми американскими просторами, в которых люди и животные составляют уникальное единство живого.

Регионализм. Вуди Грант (1892-1942 гг.). Главной особенностью творчества является гротеск, сознательный примитивизм, оттачивание деталей, создание новой «вещественности», наполненность в портретах холодностью, сверхреалистичностью – «Американская готика». Его живопись дала толчок развитию гиперреализма Америки. Этот стиль рождается как следствие кризиса после Второй мировой войны. Он противостоит экспрессии сюрреализма, соотносит иллюзию и реальность, отвергает традицию, но акцент ставит на узнаваемость, обыденность в постижении знания о предметах, связан с искусством фотографии.

Американский **сюрреализм** проникает в пространство Америки, благодаря знаменитым поискам Сальвадора Дали, а ранее – Марселя Дюшана (французский художник, 1887-1968 гг.). Начав свое творческое движение во Франции, он впоследствии живет в США. Первые композиции – «Фонтан» (1917 г.) – предмет готового сантехнического оборудования, выставленный в экспозиции, продолжает линию «салоннезависимых». Рождает линию «объективного искусства» - предмет становится частью художественного пространства. В 1920 году на выставке в Париже выставляет работу «L.H.O.O.Q.», где показывает Джоконду с пририсованными усами.

Американский **формализм** принимает такое течение, как поп-арт. Представитель – Раушенберг. Возглавлял направление в 50-60-х. В начале пути шел методом абстракции, накладывая краски на различные участки полотна, создавая кусочки цвета. В композиции вводит фрагменты газет. Выставки художника вызывают скандалы. В произведениях нет смысла. «Работать в промежутке между искусством и жизнью» – его девиз.

Поп-арт становится одним из главных направлений в американском искусстве 50-60-х годов.

Неоэкспрессионизм и абстрактный экспрессионизм - Джексон Поллок.

Поп-арт

Поп-арт (англ. pop-art, сокращение от popular art, этимологию также связывают с англ. pop — отрывистый удар, хлопок) — направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х годов, возникшее как реакция на абстрактный экспрессионизм, использующее образы продуктов потребления.

Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

- изменяются масштаб и материал;
- обнажается приём или технический метод;
- выявляются информационные помехи и др.

Термин «поп-арт» впервые появился в прессе в статье английского критика Лоуренса Эллоуэя (1926–1990 гг.). В 1966 году Эллоуэй открыто признавался: «Тогда я не вкладывал в это понятие тот смысл, который оно содержит сегодня. Я использовал это слово наравне с термином «поп-культура», чтобы охарактеризовать продукты средств массовой информации, а не произведения искусства, для которых были использованы элементы этой «народной культуры». В любом случае понятие вошло в употребление где-то между зимой 1954/55 годов и 1957 годом».

Первые «попартовские» работы создали три художника, учившиеся в лондонском Королевском художественном колледже — Питер Блек, Джо Тилсон и Ричард Смит. Но первой работой, получившей статус иконы поп-арта, был коллаж Ричарда Хамилтона «Что делают наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» (1956 г.).

Поп-арт приходит на смену абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации и рекламой.

Поп-арт породил следующие направления в искусстве: оп-арт, кинетическое искусство, ситуативное искусство (англ. situation art).

Поп-арт в США

Международную известность американскому поп-арту принесли такие художники, как Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Клас Олденбург, Энди Уорхол.

СЛОВАРЬ

Алогизм (алогичность; от др.-греч. α — отрицательная частица и др.-греч. logismós — разум, рассудок) — нелогическое рассуждение, ход мысли, нарушающий законы и правила логики, либо факт, который не укладывается в рамки логического мышления, то, что нельзя обосновать логически, противоречащее логике.

Академия (от греч. 'Ακαδημία — производное от имени героя 'Ακάδημος) — наименование научных организаций (учреждений, обществ) — академий наук, а также учебных заведений. Слово «академия» восходит к названию философской школы, которая была создана Платоном около 395 г. до н. э. и располагалась в оливковой роще близ Афин, названной в честь героя Академа.

Миф (др.-греч. μῦθος) в литературе — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях; определенное представление о мире.

Модерн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое искусство»), югендштил (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее популярное во второй половине XIX — начале XX века. Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (в особенности, в архитектуре), расцвет прикладного искусства. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. В других странах называется также: «тиффани» (по имени Л.К. Тиффани) в США, «ар-нуво» и «fin de siècle» (букв. «конец века») во Франции, «югендстил» (точнее, «югендштил» — нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала «Die Jugend») в Германии, «стиль Сецессион» (Secessionstil) в Австрии, «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль») в Англии, «стиль либерти» в Италии, «модернизм» в Испании, «Nieuwe Kunst» в Голландии, «еловый стиль» (style sapin) в Швейцарии.

Меценат — в нарицательном смысле **меценатом** именуют человека, материально помогающего искусству и культуре. Название происходит от фамилии римлянина Гай Цильний Меценат (Мекенат), который был покровителем искусств при императоре Августе и другом Горация и других поэтов.

Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства природы, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха.

Романтизм (фр. romantisme) — явление европейской культуры в XVIII—XIX веках, представляющее собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс; идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтизмом называли всё странное, фантастическое, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Реализм, пуантилизм, передвижники.

Символизм (фр. Symbolisme) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства.

Супрематизм (от лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. К.С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню *suprem*, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли К.С. Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям, — супрематические картины стали первым шагом «чистого творчества», то есть акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы (Бога).

Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. Начиная с 1915 г., когда были выставлены первые абстрактные работы Малевича, в том числе «Чёрный квадрат», влияние супрематизма испытали такие художники, как Ольга Розанова, Любовь Попова, Иван Клюн, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Николай Суетин, Иван Пуни, Нина Генке, Александр Древин, Александр Родченко, Кирилл Сазыкин и многие другие. В 1919 г. Малевичем и его учениками была создана группа УНОВИС (Утвердители нового искусства), развивавшая идеи супрематизма. В дальнейшем, даже в условиях гонений на авангардное искусство в СССР, эти идеи нашли свое воплощение в архитектуре, дизайне, сценографии.

Сюжет (от фр. *sujet* — предмет) — в литературе, драматургии, кино и играх — порядок событий, происходящих в художественном произведении. Сюжет — основа формы произведения.

Государственная Третьяковская галерея, ГТГ (известна также как Третьяковка) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Экспозиция в инженерном корпусе «Русская живопись XI — начала XX вв.» (Лаврушинский переулок, д. 10) является частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», образованного в 1986 году.

Эпос (др.-греч. *ἔπος* — «слово», «повествование») — совокупность произведений в основном эпического рода, объединённые общей темой, эпохой, национальной принадлежностью и т.п. Например, гомеровский эпос, средневековый эпос, животный эпос.

Эпо́ха Просвеще́ния (фр. *siècle des lumières*, нем. *Aufklärung*) — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие. Начавшись во Франции, это движение распространилось на всю Европу, включая Россию. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и гражданина. Интеллектуальное и философское движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П.П. Гнедич. – М.: Эксмо, 2009. – 848 с.
2. Алексеева, В.В. Что такое искусство? – М.: Советский художник. – 1973. – Вып. I.
3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977.
4. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1984.
5. Всеобщая история искусств. Т. 1–6. – М.: Искусство, 1956–1966.
6. Земенко, В.М. Социалистический реализм – творческий метод советского искусства / В.М. Земенко. – М., 1964.
7. Гіторыя Беларускага мастацтва. Т. 1–6. – Минск, 1990–1996.
8. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1973.
9. Гольдштейн, А.Ф. Зодчество / А.Ф. Гольдштейн. – М.: Просвещение, 1979.
10. История зарубежного искусства / Под. ред. Н.Л. Мальцевой. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
11. История русского искусства / Под. ред. И.Э. Грабаря. Т. 1–13. – М.: Наука, 1954–1964.
12. Всеобщая история искусств. Т. 1–6. – М., 1956–1966.
13. Искусство стран и народов мира. Энциклопедия. Т. 1–6. – М., 1962–1973.
14. История искусства зарубежных стран: учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т. 1–3. – Л., 1962–1964.
15. Ильина, Г.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Г.В. Ильина. – М., 1983.
16. История русского искусства. Т. 6–12. – М.
17. История русского искусства. / Под. ред. Н.Г. Маковцева. – М., 1957. – Т. 1.
18. Полевой, В.М. Искусство XX в. / В.М. Полевой. – М., 1991.
19. Раздольская, В.И. Искусство Франции второй половины 19 века / В.И. Раздольская. – Л., 1981.
20. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садамова. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2002.
21. Энциклопедия русского авангарда / Г.В. Котович. – Мн.: Экономпресс, 2003.
22. Энциклопедия искусства. XX век / Автор-сост. О.Б. Краснова. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2002.
23. Грушевицкая, Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин – М.: Академа, 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Творчество художников
по темам лекционного курса**

ТЕМА № 1

Павел Петрович Чистяков
1832-1919 гг.

Наиболее значимый учитель передвижников, вождь художественной молодежи.

Даёт новые методы рисунка. В 40-50-х годах осваивает школу итальянской живописи. В конце 60-х возвращается в Петербург и работает в Академии живописи, одновременно освобождаясь от её опеки.

Познание жизни связано с переносом её на бумагу.

Накопление техники рисунка и сознательная отдача этого знания другим.

Один из первых художников в истории русского и зарубежного искусства, который задался целью создать Школу, целью которой будет отображение в искусстве внутренних процессов, происходящих в человеке.

Общественная жизнь должна отображаться в искусстве. Формирует понятие «агрессивности» изображения – все методы, которыми пользуется художник, направлены к зрителю. Главным является идея. Искусственная классическая красота зачеркивается Чистяковым. Дает метод построения формы. Требует конкретного результата.

Рисунок 1 – Чистяков П.П.
Портрет Б.Н. Чичерина

Николай Николаевич Ге
1831-1894 гг.

На первом этапе деятельности наиболее известны его портреты Костычева с сыном, Петрункевича, Толстого (1884), Салтыкова-Щедрина. Самой главной и значимой работой является «Что есть истина» (Христос и Пилат). «Распятие Голгофа» (1892). Эскизы на тему «Христос и разбойники».

В своих работах на христианскую тему раскрывает лучшие грани человеческой натуры: самопожертвование, любовь, самоотречение. Евангельская тематика, благодаря Ге, становится доминирующей не только в его творчестве, но входит в контекст живописи 80-х годов. Его полотна звучат как Набат совести.

Рисунок 2 – Ге Н.Н.
Что есть истина?

ТЕМА № 2

Александр Бенуа
1870-1960 гг.

Александр Бенуа (Alexandre Benois) родился 21 апреля (3 мая) 1870 года в Санкт-Петербурге, в семье российского архитектора Николая Леонтьевича Бенуа и Камиллы Альбертовны Бенуа (урождённой Кавос). Некоторое время учился в Академии художеств, также занимался изобразительным искусством самостоятельно и под руководством старшего брата Альберта.

В 1894 г. начал свою карьеру теоретика и историка искусства, написав главу о русских художниках для немецкого сборника «История живописи XIX века». В 1896—1898 и 1905—1907 г. работал во Франции. Стал одним из организаторов и идеологов художественного объединения «Мир искусства», основал одноимённый журнал.

В 1916-1918 годах художником были созданы иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». В 1918 г. Бенуа возглавил Картинную галерею Эрмитажа, издал её новый каталог. Продолжал работу как книжный и театральный художник, в частности работал над оформлением спектаклей БДТ. В 1925 году принял участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже.

В 1926 г. Бенуа покинул СССР, не вернувшись из зарубежной командировки. Жил в Париже, работал в основном над эскизами театральных декораций и костюмов. Александр Бенуа сыграл значительную роль в постановках балетной антрепризы С.Дягилева «Ballets Russes», как художник и автор — постановщик спектаклей.

Бенуа скончался 9 февраля 1960 г. В Париже.

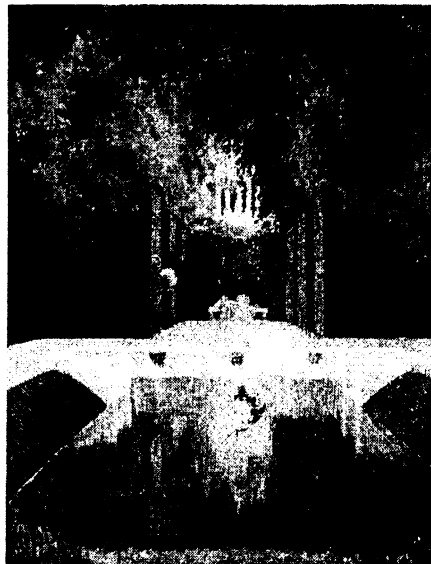

Рисунок 3 Бенуа А.
Купальня маркизы

Архип Иванович Куинджи 1842-1910 гг.

«Неутомимый грек», - говорил о нём Репин.

Родился в Мареуполе. Был учеником Айвазовского. Дважды поступал в Академию. Одна из признанных работ – «Татарская сакля» (1868 г.) – была принята на академическую выставку, за неё получил звание внеклассного художника. В 26 лет переступает порог Академии и заканчивает натурный класс. С 1874 года участвует в выставках передвижников. Отходит от влияния Айвазовского, но южные мотивы, яркость красок становятся преобладающими в его творчестве. Наиболее известная работа – «Лунная ночь на Днепре» (1880). Главная задача – показать живой образ природы, состояние ночи, контраст теней и света, загадочность контраста перекликается с тематикой произведений Гоголя.

«Березовая роща» (Третьяковская галерея) – ликующая природа после омовения дождем. Необычное решение композиции построено на контрасте темного на переднем плане и ярчайшего зеленого в центре. Ритм стволов – динамика жизни, поэзия русской березы воплощена в полотне. Новые методы письма: обобщающее цветное пятно, отсутствие детализировки (как у Шишкина), образная доминанта движущегося пространства. Точное отношение цвета, тончайшая градация оттенков – главная особенность методов художника. Со слов современников, его пейзажи «говорят». В 1894-1897 г. – руководство пейзажным классом в Академии, создание своей «школы». 1897 г. – поддерживает волнение студентов, подвергается домашнему аресту, его выгоняют из Академии.

В 1904 г. – основывает конкурс на свои средства, поощряя художников весенней академической выставки.

Рисунок 4 – Куинджи А.И.
Березовая роща 1879 г.

Иван Иванович Шишкин
1832-1898 гг.

Иван Иванович Шишкин – великий русский художник, живописец, пейзажист, гравер, академик.

Родился Иван в городе Елабуга 13 января 1832 года в купеческой семье. Первое образование в биографии Шишкина было получено в казанской гимназии. Прочувшись там 4 года, Шишкин поступил в училище живописи в Москве. После окончания училища в 1856 году образование было продолжено в Академии художеств Петербурга. В стенах этого заведения художник получал знания с 1856 по 1865 год. Кроме академического рисунка Шишкин оттачивал свое мастерство за пределами Академии, в живописных местах пригорода Петербурга.

В 1860 году художник Шишкин получил важную награду – золотую медаль Академии. До этого он получал ряд других, менее важных наград. Имея возможность путешествовать, Шишкин направился в Германию, в Мюнхен. Затем – в Швейцарию, в Цюрих. Всюду Шишкин занимался в мастерских известнейших художников. За картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» получил звание академика.

В 1866 году в биографии Ивана Шишкина состоялось возвращение в Петербург. Путешествуя по России, Шишкин представлял затем свои полотна на выставках. Он написал много картин соснового леса, среди самых известных – «Утро в сосновом бору», «Ручей в лесу», «Заповедник. Сосновый бор», «Сосновый лес», «Туман в сосновом лесу». Кроме того, художник показывал свои картины в Товариществе передвижных выставок. Также Шишкин входил в состав кружка аквафортистов. В 1873 году получил звание профессора в Академии художеств, недолго был руководителем учебной мастерской.

Рисунок 5 – Шишкин И.И.
Утро в сосновом бору

ТЕМА № 3

Клод Моне
1840-1926 гг.

Поступает в Парижскую частную Академию Глейра, где знакомится с Базелем, Ренуаром, Сислеем.

1860-е г. – знакомство с Э.Золя, который на протяжении всей жизни поддерживает художника.

В годы франко-прусской войны 1870-1871 годов знакомится с собирателем картин Д.Рюзлем, который впоследствии оформляет галерею импрессионистов.

В середине 1880-х г. объединение импрессионистов исчерпывает свои возможности. Целостная система распадается, давая импульсы к образованию новых творческих групп (менее крупных), таких как постимпрессионисты, набиисты.

На стыке импрессионизма и постимпрессионизма лежит творчество Дега, Писсаро. Новую возможность цвета воспринимают художники Германии, России.

Импрессионизм сложил целостную систему выразительных приёмов показа действительности.

Творчество Моне связано с поиском новой тонкой цветовой гаммы пейзажа в его различном освещении: Лондонский туман, прозрачность архитектурных форм – его новаторские темы.

Рисунок 6 – Клод Моне

Эдгар Дега (Илен Жэр Мэн)

1834-1917 гг.

Младше К.Моне на 2 года, представлял полную противоположность. Прошел классическую школу рисунка, в 1855 году учился в школе изящных искусств в Париже в классе Ломота. «Линия и только линия» – девиз учебы в Академии. Его учитель Ломот говорил: «Линия позволит вам осмыслить форму».

Имеет возможность постоянно путешествовать, интересуется музыкой, цирком, балетом. Его экономическое и социальное положение давало ему возможность чувствовать себя независимым и сознательно подчеркивать свою индивидуальность (французско-итальянско-американская семья финансистов). На ранний период творчества оказывает влияние Д.Энгр.

В 1856 году едет в Италию, изучает живопись Возрождения, увлекается П.Веронезе.

К 1860-м годам – классический рисунок художник начинает использовать в исторической живописи. Идеализация античной жизни перестает удовлетворять. Обращается к живой природе, к её реальным образам. В 1868 году показывает работу в салоне «Раненый жокей», с этого периода его имя известно.

В 1868 году показывает на выставке первую балетную сцену. С 1870 г. в его технике преобладает пастель. С 1880 г. пишет серии под девизом «поэтические странички быта»: «Гладильщицы», «Обнаженная женщина за туалетом», «В мастерской модистки».

После 80-х годов его творчество находится на стыке импрессионизма и постимпрессионизма. К концу жизни теряет зрение, не прекращает работать, переходя в жанр скульптуры.

Рисунок 7 – Эдгар Дега
Финал арабеска. 1877 г.

ТЕМА № 4

Оделон Редон

1840-1916 гг.

Представитель мистической христианской линии группы художников Наби. Учился в Париже, начинает работать в графике и литографии с конца 70-х и поднимает тематику, связанную с внутренними ощущениями – «Истоки», «Ночь», «Сны».

С 1884 года принимает участие в некоторых выставках импрессионистов. 1889 г. – отходит от импрессионистов и полностью противопоставляет себя им. С конца 80-х окончательно входит в состав группы Наби, участвует в международных выставках в Гаге, Вене. Главный девиз творчества: «иду вслед за тайнами и секретами образов сердца».

Никогда не пишет разумом, только образами, идущими из внутреннего зрения. Главные кумиры: П.Сезанн, П.Гоген.

Поиск высот гармонии чувств, соотношение их с реальностью прослеживается во всех его работах.

Рисунок 8 – Оделон Редон
Цветочные облака

ТЕМА № 5

Милле Жан Франсуа 1814-1870 гг.

МИЛЛЕ, ЖАН ФРАНСУА (Millet, Jean François) французский художник и график. Родился 4 октября 1814 г. в местечке Грюши близ Гревилля в Нормандии. Учился у нескольких местных художников в Шербуре, а затем – с 1837 г. в Париже у живописца академической школы Поля Делароша. В 1840-е годы выбор сюжетов картин Милле был продиктован вкусами времени: «Жертвоприношение Пану», «Дафнис и Хлоя», «Увлекательный роман», многочисленные этюды обнаженной натуры, такие, как «Купальщицы» или «Спящая женщина». В 1848 г. он отказался от подобных тем и всецело посвятил себя реалистическому изображению жизни крестьян. Картина «Веяльщик», выставленная в этом же году, – первая работа, выполненная в том несколько тяжеловесном стиле, который принес славу Милле. В 1848 он уехал из Парижа и поселился в Барбизоне, на окраине леса Фонтенбло, где жил и работал до самой смерти (20 января 1875 г.).

Из картин, созданных в Барбизоне, наиболее типичны для этого периода творчества мастера «Сеятель» (1850 г.), «Сборщицы колосьев» (1857 г.) и «Анжелюс» (1859 г.). Полотно «Человек с мотыгой» (1863 г.) показывает, каких пределов достиг реализм Милле: здесь изображен крестьянин, доведенный до полного физического истощения.

Милле не стремился вложить в свое искусство социальный протест. Он подчеркнул это в письме, посвященном картине «Женщина, несущая воду» (1860 г.): его живопись прежде всего выражает веру в благородство простых людей, в достоинство и ценность их повседневного физического труда. Стиль Милле – трезвый реализм, появившийся в середине XIX в. в основном в творчестве художников Барбизонской школы.

Рисунок 9 – Милле Ж.Ф.
Сборщицы колосьев

Данте Габриэль Россетти 1828-1882 гг.

Данте Габриэль Россетти являлся вдохновителем, а также активным участником Братства прерафаэлитов, которое было создано для совершения переворота в поэзии и искусстве совместно с Джоном Эвереттом Миллесом и Холменом Хантом в 1848 году. Первоначально в Братстве состояло всего лишь семь участников, а позднее оно переросло в настоящее движение.

Они протестовали против устоявшихся канонов, выдвигая мнение, что необходим возврат к чистоте, правде натуры и цельности искусства. Прерафаэлиты участвовали во многих бунтах молодых художников. В Англии это же движение приобрело романтический характер. Участники данного движения избегали современных тем. Россетти привлекали сюжеты из библии или средневековых легенд.

Художник Габриэль Россетти нашел и главный для себя вдохновитель – искусство нидерландских живописцев XV века и эпохи Раннего Возрождения. Россетти привлекала чистота видения мира, а также невинное отношение к природе. Единственное, чем художник отличался от своих единомышленников – он не прописывал тщательно детали. Россетти не использовал черный цвет и широко использовал локальное пятно определенного оттенка. Художник не смягчал изображения световоздушной перспективой.

В связи с этим на картинах трудно определить, какая из фигур находится дальше – все они четко прорисованы, что зрительно сокращают расстояние между предметами и фигурами. Именно по этой причине картины его будто лишены воздуха и кажутся неглубокими. Наиболее заметно это в ранних картинах Россетти.

Художник, как и его единомышленники, всегда избегал работать с профессиональными натурщицами. Для позирования он привлекал родственников или друзей. Так, он встретил и Э. Сиддал, которая стала его женой, моделью и музой до конца своей непродолжительной жизни. Ее тонкие черты бледного лица, необычная внешность и густые рыжие волосы являлись для многих олицетворением женственности.

В 1862 году Э. Сиддал умирает, что становится тяжелым ударом для художника. В 1863-1864 годах он создает ее посмертный портрет: слегка запрокинутая голова и полузакрытые глаза позволяют думать, что девушка находится в трансе или медитирует. Окружающие ее предметы и фигуры странно прозрачны.

После создания этой картины Данте Габриэль Россетти очень часто писал одинокую женскую фигуру с рыжими волосами, удлиненной шеей и печальными глазами. Обычно женщина на картине печально задумчива, словно пытается сделать тяжелый выбор. Да и сам художник с годами начинает замыкаться в себе. Под влиянием Берн-Джонса Россетти обращает внимание на декоративное искусство. Так, картина «Дневные мечты», написанная в 1880 году, по характеру ближе к живописным панно.

Рисунок 10 – Россетти Д.Г.
Благовещение

ТЕМА № 6

Серов В.А.
1865—1911 гг.

Валентин Серов родился 7 (19) января 1865 г. в Петербурге, в семье композиторов А.Н. Серова и пианистки Валентины Бергман. Начал своё образование в классической гимназии, но пройдя в ней только три низших класса, покинул её с намерением посвятить себя всецело искусству. С 1871 года Бергман с сыном живет в Мюнхене, а с 1874 года — в Париже.

С 1878 по 1879 г. в Москве брал уроки рисунка и живописи у И. Е. Репина, в семье которого жил в 1879 г. Серов бывал с Репиным в доме Мамонтовых на Садовой-Спасской улице и в Абрамцеве, участвовал в их домашних спектаклях.

В 1880 г. поступил в Императорскую Академию художеств. Здесь его главным наставником был П.П. Чистяков. Получив от Академии малую серебряную медаль за этюд с натуры, оставил это заведение в 1884 г. и с того времени начал работать самостоятельно, все более и более совершенствуясь в живописи, преимущественно портретной. В 1884 г. В Абрамцево он создал одно из первых своих значительных произведений — портрет Л.А. Мамонтовой (Новгородский музей-заповедник). В 1888 г. написал знаменитый портрет В.С. Мамонтовой («Девочка с персиками»; Третьяковская галерея).

С 1894 г. Серов состоял членом Товарищества передвижных художественных выставок. С 1897 г. преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учениками были П. В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, Н.П. Ульянов, К.Ф. Юон.

Скончался Серов и 22 ноября (5 декабря) 1911 г. в Москве. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище. Именем художника в 1922 г. названа улица в посёлке художников «Сокол» в Москве. Двоюродный племянник Валентина Серова — французский микробиолог и лауреат Нобелевской премии Андре Льев.

Рисунок 11 – Серов В.А.
Мика Морозова

Врубель М.А. 1856-1910 гг.

Врубель Михаил Александрович - один из замечательнейших русских художников, сын офицера русской службы. Вследствие частых перемещений его отца, Врубель с детства испытал много новых впечатлений, живя попеременно в Омске, Астрахани, Петербурге, Саратове и опять в Петербурге. По окончании курса в Петербургском университете поступил в Академию художеств. Здесь большое влияние оказал на него профессор П.П. Чистяков, а также товарищ его В.А. Серов. В 1883 г. профессор А.В. Прахов пригласил его в Киев для реставрации и росписи Кирилловской церкви. Исполненные здесь Врубелем работы, а также его декорации во Владимирском соборе принадлежат к лучшему, что создано в религиозной живописи за весь XIX в. В 1884 г. поездка в Северную Италию оказала большое влияние на развитие его творчества. В 1887 г. ему поручается исполнение фресок для Владимирского собора по эскизам, сделанным им частью еще ранее. В том же году стал заниматься скульптурой и создал и в этой области замечательные произведения. Осенью 1889 г. он переезжает в Москву, и тут начинается период его наиболее плодотворной работы. Он пишет портреты С.И. Мамонтова и К.Д. Арцыбушева, заканчивает «Демона» и исполняет иллюстрации к Лермонтову. В 1899 - 1900 годах исполняет скульптуры для майолик Абрамцевской фабрики (Снегурочка, Лель, Волхова, Садко, Куपाва, Египтянка и пр.) В 1896 г. пишет большие декоративные панно для нижегородской всероссийской выставки. В 1897 г. пишет большие панно для Морозова: «Утро», «Полдень» и «Вечер». В 1900 г. начал писать второго «Демона» (ныне собственность В.П. Рябушинского) - одну из лучших его картин. В 1901 г. появились первые признаки душевного расстройства, сведшего его в могилу. Врубель должен быть причислен к классикам русского искусства - значение его в истории русской живописи очень велико. Он замечателен не только как автор прекрасных картин, но и как один из первых, указавших путь современной монументальной живописи. Произведения его находятся в музее Александра III, в Третьяковской галерее, в музее Академии Художеств и во многих частных собраниях. Из картин его наиболее известны: «Восточная сказка» (1886 г., собственность Б.И. Ханенко), «Гамлет и Офелия» (1888 г., собственность С.А. Щербатова в Москве), «Сидящий Демон» (1890 г., собрание В.О. Гиршмана в Москве), «Гадалка» (1895 г., Третьяковская галерея), «Пан» (1899, Третьяковская галерея), «К ночи» (1900 г., там же), «Царевна Лебедь» (1900 г., собрание М.К. Морозова в Москве). - См.: С.П. Яремич «Врубель» (Москва, 1911 г.); А.П. Иванов «Врубель» (СПб., 1911 г.).

Врубель - один из немногих истинно гениальных русских художников. Картины Врубеля - подлинные жемчужины таланта, вдохновения и поэзии среди скучной и унылой живописи рубежа веков. В России было немало талантливых художников, но гениев - единицы, и одним из самых крупных является Врубель. И если при жизни он был гоним и осуждаем (вспомним эпизод с Репиным, который прямо сказал Врубелю: «Рисовать Вы не умеете»), то сейчас Врубель занял высочайший статус в пантеоне русской живописи.

Рисунок 12 –Врубель М.А.
Царевна-лебедь

ТЕМА № 7

Фердинанд Руциц 1870-1936 гг.

Место рождения – д. Богданово, Воложинский р-н, Минской обл., корни православной шляхты. После окончания Минской гимназии поступает на юридический факультет Петербургского университета.

1891 г. – поступление в Петербургскую Академию художеств, класс пейзажной живописи. Занимался в мастерской Шишкина, позднее Куинджи, сближается с Рерихом. Талант оценил Репин.

В 1897 г. живет в Богданово (Беларусь).

В 1901 г. после реорганизации Краковской школы изящных искусств в Академию Руциц приглашается в качестве профессора пейзажного класса живописи.

1903-1904 гг. преподает в Варшавской школе изящных искусств.

1905-1908 гг. занимается преподавательской работой.

С 1908 г. работает на родине.

После Рижского договора живет в Вильно. Участвует в создании кафедры живописи и фотографии Виленского университета.

Создает графические зарисовки к историческим событиям Литвы и Польши, посещает Крево, Гродно, Мир, Лиду. Принимает активное участие в восстановлении и сохранении архитектурно-художественного наследия Польши и Литвы.

К концу жизни не пишет правой рукой, а пишет левой. Издает сборник поэзии, иллюстрирует многочисленные виленские, варшавские и краковские издания. Основные произведения: «Земля», «Эмигранты», «Мельница», «Старые яблони», «Сказка», «Nes mergitur». Работы хранятся в частных собраниях Польши, в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Рисунок 13 – Фердинанд Руциц
Весна

ТЕМА № 8

Ян Матейко
1898-1893 гг.

По значимости равнозначен с Репиным. Оба мастера обладали виртуозностью передачи характера, сверхреалистичностью показа модели.

Краковская школа изящных искусств. Его работы принимаются общественностью. Всемирная Парижская выставка. «Варшавский сейм» 1867 г.

1873 г. — директор Варшавской школы изящных искусств. Создает огромный цикл полотен, связанных с историей Польши.

1878 г. — самое знаменитое полотно «Грюнвальд».

Матейко получает царский скипетр.

Основные работы хранятся в Национальном художественном музее Варшавы, Кракове: «Люблинская уния» «Баторий под Псковом» 1872 г.

Рисунок 14 – Ян Матейко
Грюнвальдская битва

ТЕМА № 9

Сальвадор Дали (сюрреализм)
1904-1989 гг.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 г. в городе Фигерасе (Figueras(исп.), провинция Жерона на севере Испании), в семье зажиточного нотариуса. Обучаться изобразительному искусству начал в муниципальной художественной школе. С 1914 по 1918 г. воспитывался в Академии братьев ордена маристов в Фигерасе.

В 1916 г. отправился на каникулы в город Кадакес, где впервые познакомился с модернистским искусством. Первая персональная выставка Дали состоялась в 1919 г. В 1921 г. отец решает послать Сальвадора для учёбы в Мадрид, в Академию художеств Сан-Фернандо, где он знакомится с такими деятелями испанской культуры, как Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Педро Гарфиас. С начала 20-х образ Лорки появляется во всех картинах Дали, вытесняя его первую «натуру» — сестру.

Знакомство с новыми течениями в живописи развивается — Дали экспериментирует с методами кубизма и дадаизма. В 1926 г. его выгоняют из Академии за высокомерное и пренебрежительное отношение к преподавателям. В том же году впервые едет в Париж, где знакомится с Пикассо. Пытаясь найти собственный стиль, в конце 1920-х создает ряд работ под влиянием Пикассо и Хуана Миро. В 1929 г. участвует вместе с Буньюэлем в создании сюрреалистического фильма «Андалузский пёс». Тогда же он впервые встречает свою будущую жену Галу (Елену Дмитриевну Дьяконову), бывшую тогда женой поэта Поля Элюара.

Работы Дали демонстрируются на выставках, он завоевывает популярность. В 1929 г. примыкает к группе сюрреалистов, организованной Андре Бретоном.

В 1934 г. неофициально вступает в брак с Галой (официальное венчание произошло в 1958 году в испанском городке Жерона). В том же году впервые посещает США.

Театр-музей Дали в Фигерасе.

После прихода к власти каудильо Франко в 1936 году Дали ссорится с сюрреалистами, стоящими на левых позициях, и его исключают из группы. В ответ Дали не без оснований заявляет: «Сюрреализм — это я».

С началом Второй мировой войны Дали вместе с Галой уезжает в США, где они живут с 1940 по 1948 г. В 1942 г. выпускает свою беллетризованную автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали». Его литературные опыты, как и художественные произведения, как правило, оказываются коммерчески успешными.

После возвращения в Испанию живёт преимущественно в своей любимой Каталонии. В 1981 г. у него развивается болезнь Паркинсона. В 1982 г. умирает Галя.

Дали скончался 23 января 1989 г. от сердечного приступа. Тело художника замуровано в полу в музее Дали в г. Фигерас. Великий художник при жизни завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди.

В этой комнате запрещено фотографировать со вспышкой.

Рисунок 15 – Сальвадор Дали
Постоянство памяти

Анри Матисс (фовизм) 1869-1954 гг.

В 1897 г. поступает в Академию «Эколе де Буа». Изучает классическую академическую живопись.

О Ван Гогe пишет: «Люблю его может быть больше, чем своего отца».

О классическом собрании Лувра замечает: «Все мои кобальты и лимонные оттенки могут сжечь классическую школу».

Наиболее интересными станково-монументальными полотнами являются «Танец» и «Музыка» 1909-1910 гг., которые были куплены российским коллекционером Щукиным, сегодня находятся в коллекции Русского Эрмитажа.

Работа с плоскостью, локальным цветом, «примитивизация» изображения создают чистые образы человека в контакте с природой.

1912 г. - Марокканские типы. В палитре художника становится больше всё более откровенно голубых и нежно розовых тонов.

1914 г. – «Золотые Рыбки».

Художник увлекается проникновением в философию Востока, собиранием единого времени в малом фрагменте обыденности.

В 1919-1927 гг. – создаёт «Одалиски».

После 1945 г. полотна начинают вызывать ярчайший интерес. Его творчество способствует восстановлению утраченного эмоционального подъёма, который пережила Франция после Второй мировой войны. Он пишет полотна, связанные с тематикой постижения позитивных и негативных – полотно «Цветы зла», аллегорическая композиция «Конец осени» 1948-1952 гг.

Рисунок 16 – Анри Матисс
Золотые рыбки

Пабло Пикассо (кубизм)

1881-1973 гг.

Испанец по происхождению, французский художник. Направление-кубизм.

Его творчество можно поделить на 3 основных периода. Начиная с пути, связанного с Барселоной, где он учится в школе изящных искусств. Первым учителем является его отец. Мадрид, как особое пространство, оказало на него огромное влияние. С 1904 г. едет в Париж, где начинается «голубой период» его живописи.

Синие монохромные тона, охра, зелёные оттенки создают настроение печали и безысходности. Холодная гамма полотен связана с образами: мать и дитя, мальчик с собакой.

Художник работает по 2-м направлениям: графические серии - афорты, зарисовки тушью на мифологическую тематику и иллюстрации к классическим греческим текстам и произведениям Бальзака.

Второй период – «розовый» - 1905 - 1906 гг. «Девочка на шаре».

С 1907 порывает с реализмом, но только в живописных сериях.

Пикассо ищет значимые точки восприятия искусства: человек есть инструмент природы и она открывает ему свой характер.

Классическо-кубистический период его творчества с 1911 г. Предвестник «Авиньонские девушки» 1907 г. Фигуры изображены без светотеней, отсутствует перспектива, объёмы и формы обнажённых тел разобраны на разрозненные плоскости, вместе с тем дающие понятие сиюминутности материального мира.

В 1911 г. при участии Пикассо создаётся группа «Золотое сечение».

Художник изобретает особую технику геометрической разбивки плоскости с введением букв, цифр, образующих ритм.

Кульминацией поиска абстрактно-кубистической линии является полотно «Герника».

В период Второй мировой войны вступает во французское сопротивление.

В послевоенный период общественной деятельности создаёт известный образ «Голубь мира» - символ движения за мир.

Движение кубизма как художественного течения делят на три периода: ранний, средний, аналитический.

Рисунок 17 – Пабло Пикассо
Моя дочь

ТЕМА № 10

Генри Мур

1898-1986 гг.

Скульптор, чьи руки создали магическую пластическую форму, которую он строит не по впечатлению от человеческой натуры, а в результате извлечения из камня его внутреннего рассказа, повествования о жизни, способной стать человеческой.

Его творчество строится на синтезе древнейших магических представлений, переживаний и на осознании поиска новой значимости искусства для человека технической цивилизации.

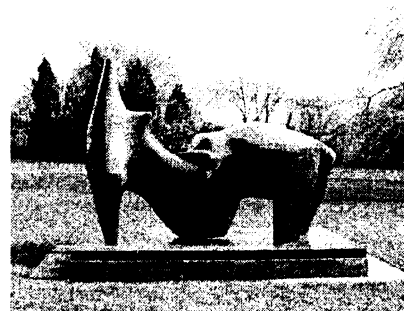

Рисунок 18 – Генри Мур

ТЕМА № 12

Казимир Малевич (русский авангард) 1878-1935 гг.

15 лет творчества с начала XX века до 20-х годов. Прodelал путь от реализма к кубизму, футуризму, супрематизму.

Создает методы различных стилей XX века. Творческое кредо – «Черный квадрат», рожденный в 1913 году, продемонстрированный на футуристической выставке в 1915 году. Существуют различные варианты «Черного квадрата».

Смыслы:

- царственный младенец, рождающий бесконечные формы;
- божественное откровение, новая религия;
- белый квадрат на белом – чистый импульс, не имеющий никакого побуждения. «Белый квадрат», «Черный квадрат» – поиск метафизики.

Алогизм – метод, рожденный Малевичем.

1919 год – работа о новых системах в искусстве. Работа в алогизме – «Жизнь в большой гостинице» (принятие отвержения разума – смысл алогизма; парение в невесомом пространстве).

Супрематизм – наивысший, ощущение пространства через метафизику формы. Спектакль «Победа над солнцем».

1916 – черный, красный, белый – основные цвета символики Малевича. Белый на белом рождает новую философию – свет божественной чистоты. Творчество Малевича перекликается с русским космизмом, представленным в научных философских поисках Чижевского, Вернадского.

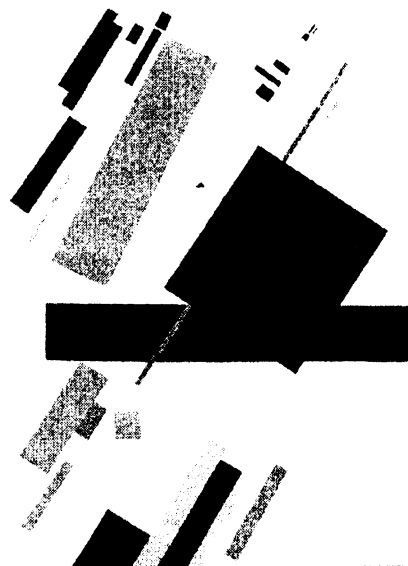

Рисунок 19 – Казимир Малевич
Черный квадрат – черный круг –
черный крест

Татлин В.Е. (конструктивизм) 1885-1953 гг.

В конце 1900-х - начале 1910-х годов художник В.Е. Татлин сблизился с русскими авангардистами, прежде всего, Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, поэтами Велимиром Хлебниковым, Алексеем Крученых и другими. В те годы основной сферой интересов будущего создателя знаменитой «Башни III Интернационала» была живопись и рисунок; самыми значительными работами стали холсты «Матрос (Автопортрет)», «Продавец рыб» - наряду с великолепными «Натурщицами» и натюрмортами они впечатляли экспрессивно-обобщенным рисунком, ясной конструктивностью композиции, свидетельствовавшими об усвоении новаторских приемов новейшего искусства.

Вместе с тем, в них выпукло проступала генетическая связь с древнерусским искусством, иконописью, фресками: изучением и копированием образцов древнерусского искусства.

Рисунок 20 – Татлин В.Е.
Матрос

ТЕМА № 14

Энди Уорхол (поп-арт) 1928-1987 гг.

Уорхол родился в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), в семье эмигрантов-украинцев из деревни Микова, тогда находившейся в Австро-Венгрии, а сейчас — в Стропковском районе северо-восточной Словакии. Он стал рано проявлять таланты в искусстве и изучал промышленный дизайн в Институте технологии Карнеги (сейчас — «Университет Карнеги—Меллон») в Питтсбурге. Он не всегда хорошо учился в колледже и часто оставался непонятым своими сверстниками и руководителями. После окончания образования в 1949 году он переехал в Нью-Йорк и начал успешную карьеру в иллюстрировании журналов и в рекламе. Он стал хорошо известен благодаря своим эксцентричным чернильным рисункам обуви, выполненными в свободном стиле, с намеренными пятнами. В 1962 году Уорхол создал сенсационную

серию полотен, на которых были изображены, зачастую в кричащих цветах, банки кока-колы и консервов, в том числе — знаменитые изображения банки томатного супа «Кэмпбелл», ставшие визитной карточкой Энди Уорхола. Радикальные арт-критики сразу обратили на них внимание, заявив, что произведения молодого художника искусно вскрывают пошлость, пустоту и безликость западной культуры массового потребления. Впоследствии Уорхол стал создавать более эпатажные произведения, такие как выполненные в "кислотной" манере образы кумиров современного общества: Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Мао Цзэдуна.

Скандалная репутация Уорхола способствовала росту цен на работы из этой серии. В настоящее время рыночная стоимость картин Уорхола нередко измеряется десятками миллионов долларов.

Во второй половине 1960-х г. Уорхол стал проявлять интерес к кино. Фильмы, снятые им вместе с Полом Морисси, — первая ласточка сексуальной революции. Большинство из его киноработ — более или менее бессюжетные фильмы, продолжительностью до 25 часов, в течение которых на экране бродят нагие участники Уорхоловой «фабрики», вроде Джо Далессандро и Эди Седжвик. Параллельно с экспериментами с любительским кино Уорхол продюсирует первую альтернативную рок-группу — The Velvet Underground. Он также выступил дизайнером обложек ряда концептуальных альбомов, например, «Sticky Fingers» группы «The Rolling Stones». Вокруг Уорхола сложилась особая субкультура молодёжи, одна из участниц которой — феминистка Валери Соланас — 3 июня 1968 года выстрелила в «учителя», тяжело ранив его в живот. Несмотря на то, что жизнь Уорхола удалось спасти, в течение последующих лет он оставался инвалидом, а в 6 часов 32 минуты 22 февраля 1987 года, находясь в Нью-Йорке, умер от последствий этого ранения. Братья перевезли тело художника в Питтсбург для погребения в грекокатолической церкви Св. Духа.

Рисунок 21 – Энди Уорхол
Работа М.Монро

Джаспер Джонс

1930 г.

Джаспер Джонс вырос в городке Аллендэйл (штат Южная Каролина) и, описывая этот период своей жизни, он сказал, «В месте, где я вырос, не было художников и искусства, я действительно не знал, что это такое». Джонс некоторое время учился живописи в университете Южной Каролины — с 1947 по 1948 г., в общей сложности три семестра. Затем он переехал в Нью-Йорк, где познакомился с Робертом Раушенбергом, от которого воспринял передовые идеи в современном искусстве.

Работая вместе, они осваивали арт-сцену и развивали свои идеи в искусстве. На Джаспера Джонса также оказали влияние идеи Марселя Дюшана. «Велосипедное колесо» и другие редимейды Дюшана стали источником вдохновения для серии предметов, отлитых в бронзе, которую художник создал в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В 1958 г. владелец галереи Лео Кастелли открыл для себя Джонса во время визита в студию Раушенберга.

Рисунок 22 – Джаспер Джонс
Работа

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
ТЕМА №1	
Предпосылки создания русской школы живописи середины XIX в.	4
ТЕМА №2	
Реорганизация Петербургской Академии 1890 г.	4
ТЕМА №3	
Революционные преобразования импрессионистов.....	5
ТЕМА №4	
Постимпрессионизм.....	6
ТЕМА №5	
Эпоха модерна, символизм в западноевропейской живописи	7
ТЕМА №6	
«Мир искусства».....	8
ТЕМА №7	
Художественная жизнь Беларуси конца XIX начало XX вв.	10
ТЕМА №8	
Становление польской художественной культуры XIX в.	10
ТЕМА №9	
Основные направления модернизма	11
ТЕМА №10	
Школа Баухауз	12
ТЕМА №11	
Основные направления и ответвления художественных течений 20-40-х годов.....	12
ТЕМА №12	
Советский авангард	13
ТЕМА №13	
Искусство Беларуси 50-80 гг. XX в.....	13
ТЕМА №14	
Искусство США 20-60 г. XX в.....	14
СЛОВАРЬ.....	16
ЛИТЕРАТУРА	18
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Составитель: Ширяева Лариса Алексеевна

Европейское искусство

XIX–XX век

Курс лекций по «Истории искусств»
для иностранных студентов специальности

1-69 01 01 – «Архитектура»

Ответственный за выпуск: **Ширяева Л.А.**

Редактор: **Строкач Т.В.**

Компьютерная верстка: **Боровикова Е.А.**

Корректор: **Никитчик Е.В.**

Подписано к печати 21.03.2011 г. Формат 60х84 ¹/₈. Бумага «Снегурочка».

Усл. п. л. 4,2. Уч. изд. л. 4,5. Тираж 50 экз. Заказ № 251.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Брестский государственный технический университет».

224017, г. Брест, ул. Московская, 267.