

Искусство. Виды и жанры.

№1 Искусство Древнего мира (до н.э.)

Местонахождение	Ключевые характеристики данного периода. Виды и жанры искусств.
Древний Египет	Изображение богов в мифах. Заупокойный культ и его связь с искусством. Выражение в грандиозных масштабах идеи величия фараонов, идеи вечного существования. Возникновение и развитие монументального строительства. Архитектура. Рельеф. Скульптура Др. Царства и её связь с заупокойным культом. Живопись. Фаюмские портреты. Каноны изображения. Жанры искусства: бытовой, исторический. Древнеперсидская архитектура. Храмовые библиотеки. Строительство и значение города-крепости.
Древняя Индия.	Культура Древней Индии. Связь с искусством Ближнего и Среднего Востока. Общественная жизнь, религия, наука, литература. Индийские боги. Поэзия, ее связь с музыкой и танцами. Своеобразие и ценность древнеиндийского искусства. Сложение индийской мифологии и связь её с архитектурным и изобразительным искусством. Скульптура. Декоративное искусство (ткачество, ювелирное дело).
Древняя Греция.	Древнегреческая мифология, сюжеты в художественных произведениях. Боги Олимпа. Музы. Олимпийские игры. Обычаи древних греков. Взгляды древних греков на искусство ("человек как мера всех вещей", искусство как производственно-техническая деятельность (техника). Поэзия, скульптура, архитектура, музыка, риторика – виды искусства и деятельности, выражающие жизненно важное для человека отношение к окружающему миру. Греческий театр, слияние искусств. Монументальная живопись и вазопись. Архитектура и скульптура. Дорический, ионический, коринфский ордера. Декоративно-прикладное искусство и одежда.
Древний Рим.	Искусство как ремесло. Красота на службе государства. Особенность пантеона богов. Грандиозные масштабы и триумфальный характер архитектуры эпохи империи. Создание нового типа храма. Скульптура. Расцвет реалистического портрета. Античная эстетика и современность. Космос – воплощение наивысшей красоты. Мироощущения в соразмерности, гармоничности, ритмичности. Эстетические понятия – прекрасное, мера, гармония.
Искусство Китая и Японии	Народные праздники. Быт и обычаи. Архитектура и парки. Живопись. Перспектива. Театр. Декоративное искусство и костюмы. Расписная керамика. Геометрические узоры на гончарных изделиях.

№2 Искусство Средневековья и эпохи Возрождения (5-14 вв.)

Романский стиль. 10-12 (13) вв	Архитектура (замки и соборы). Обороноспособность. Тяжелые массивные формы. Скульптурные композиции на библейские темы. Стремление изобразить могущество божества. Неприятие мирского мироощущения.
Мавританский стиль (условный термин).	Искусство арабов-завоевателей в Испании, Африки, Сицилии в 12-15 вв. Архитектура: культовая (медресе, мечети, минареты) и светская (замки, дворцы, крепости, жилые дома). В зодчестве преобладание разнообразия арок, сдвоенных окон, куполов. Пестрая отделка зданий. Декор из растительных и геометрических узоров (арабески) и надписей. Арабская сказка
Готический стиль в 12 – 15 (14) вв.	Художественно-стилевое единство: господство линий, вертикализм композиций, виртуозная детализация в логике целого, связь архитектуры и скульптуры. Городской собор. Сложные каркасные конструкции. Устремленные ввысь соборы, обширные интерьеры, прорезные окна, обилие каменной резьбы. Витражи. Гобелены. Миниатюра (иллюстрация манускриптов). Культ девы Марии.
Характерные черты эпохи Средневековья и Возрождения.	Религиозное содержание изобразительных искусств: "книга для неграмотных", увековечение исторических событий, украшение интерьеров храмов. Представление о красоте, прекрасном, безобразном. Перспектива – теория зрительного восприятия. Поэтика. Главное в поэзии – содержание. Отличие формы внешней от внутренней. Цели

	<p>поэзии: учить нравственности и доставлять наслаждение слуху и уму.</p> <p>Музыка. Зарождение нотной грамоты. Различия между церковной (например, Григорианский хорал) и светской (песни, танцы) музыкой.</p> <p>Живопись. Ценность красоты, содержательности, аллегоризма.</p> <p>Архитектура. Величина и соразмерность. Светоносность, богатое украшение. Геометрические расчеты. Скульптура. Жизнеподобие.</p> <p>Переходный характер эпохи Возрождения между средневековьем и новым временем стран Запада (14 – 16 вв.). Влияние античного наследия. Абсолютизация человеческой личности.</p> <p>Представление о человеке как о единстве разумного и чувственного. Основные эстетические черты: прекрасное, возвышенное, героическое. Математические исчисления пропорций, симметрии, перспективы и пр. Теория подражания и художник. Важнейший принцип восприятия художественных произведений – наслаждение.</p>
--	---

№3 Искусство 16 – 19 веков

Академизм.	<p>Направление в пластических искусствах, оформившееся в европейской культуре 16 в. (Болонская школа). Статус профессионального и свободного художника. Начало формирования систематического обучения искусству через овладение классическим наследием, национальные традиции. Академии "изящных искусств". Преобразование академий в театры, консерватории и пр. учебные заведения.</p>
Барокко.	<p>Стиль в западноевропейском искусстве 17-18 вв. Связь барокко с централизованной монархией. Происхождение термина. Отличительные черты барокко в пышности, патетической приподнятости, в стремлении объединить реальность с фантазиями.</p> <p>Архитектура. Появление больших куполов. Дворцово-парковое искусство.</p> <p>Жанровая живопись. Фламандский натюрморт. Фламандский колорит, выразительность света, эмоциональность произведений. Карандашный портрет во Франции.</p> <p>Полифоническая музыка. Немецкие композиторы. Органная музыка (Бах, Гендель). Кантаты. Оратории. Главные инструменты: клавесин, скрипка, орган. Жанры и формы инструментальной музыки: сюита, концерт, фуга.</p> <p>Эстетические принципы: Динамичные композиции, повышенная экспрессивность, совмещение реальности и иллюзий. Декоративная избыточность выразительных средств барокко. Образный строй музыки: патетика, динамика, ритмический пафос, преувеличенность эмоций.</p>
Стиль классицизма (16 – начало 19 вв.)	<p>В литературе и изобразительном искусстве. Обращение к античному наследию. Наивысшее развитие в Европе 17 в. Архитектура, ордера и их различие.</p> <p>Натюрморты Ж. Шардена. Исторический жанр. Полотна Ж. Давида.</p> <p>Симфонический оркестр и формирование его состава. Распространение фортепьянной музыки (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Венская классическая школа.</p> <p>Эстетические принципы: Обращение к разуму как дисциплинирующему началу. Забота об общей гармонии и равновесии целого. Канонизирующие принципы художественных произведений – симметрия, гармония, единство времени и места действия, приподнятость художественного языка. Рассматривается проблема соотношения частного и общего. Красота по античным образцам.</p>
Ампир	<p>Вариация позднего классицизма. Ампир в России XIX в. Отличие ампира в России от европейского. Архитектура. Интерьеры дворцов. Мебель из красного дерева с рельефным орнаментом из золоченой бронзы. Скульптура как конструктивная деталь. Изделия декоративно-прикладного искусства. Крупносерийное производство фарфора, тканей, скульптурных украшений и пр.</p> <p>Эстетические принципы: торжественность, монументальность, парадное великолепие, помпезность.</p>
Рококо	<p>Искусство Западной Европы 18 в. Архитектура и декоративное искусство. Камерно-интимный стиль придворного искусства. Мебель, бытовая утварь, одежда. Влияние восточного искусства на европейское искусство (декоративное искусство с заимствованием элементов китайского искусства).</p> <p>Пьеса для клавесина. Отход от монументальных форм музыки к миниатюре. Легкость, прозрачность, изящество. В музыке большое количество украшений.</p> <p>Эстетические принципы: Асимметрия композиций, мелкая детализировка формы. Предпочтение отдается грациозному, прихотливому, орнаментальному ритму и т.п. "Людовик 15".</p>
Сентиментализм	<p>Направление в искусстве. Художественное течение конца эпохи Просвещения. Интерес к яркому характеру и миру чувств. Влияние просветителей на появление интереса к естественной природе и ее жизни. Развитие пейзажа в различных школах европейской живописи. Скульптура (Жан Антуан Гудон).</p> <p>В литературе стремление приблизить героев к реальным образам. Ведущий жанр – роман. Даниель Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". Роман-притча о преодолении всех трудностей. Джонатан Свифт "Путешествия Гулливера". Проблема идеала справедливого общества.</p>

	<p>Эстетические принципы: Разочарование в цивилизации, сомнение в возможности "царства разума". Стихийно-творческие силы природы.</p>
Романтизм.	<p>Конец 18 – начало 19 вв. Романтизм в живописи, графике, музыке. Романтизм в музыке – это царство чувств. Интерес к истории, фольклору, фантастике. Культ природы. Жанры: фортепьянная миниатюра, песня, цикл, симфоническая поэма. Романтизм в литературе (Шиллер, Гофман, Байрон). Эстетические принципы: Интерес к героике прошлого. Героические личности, сильные характеры. Интерес к трагическим событиям прошлого. Концентрация иронии, страсть к гротеску. Интерес к сказкам, карнавалам. Ведущий жанр литературы – роман, объединяющий поэзию и философию.</p>
Импрессионизм	<p>Конец 19 – начало 20 вв. Борьба импрессионистов против академизма. Отображение впечатлений от реальной действительности. Поиск новых форм изображения, композиции и цветосочетания. Техника письма импрессионистов (Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, О.Ренуар). Живопись на пленэре. Импрессионизм в музыке. Созерцание мира и передача настроений психологических состояний. Темы: пейзаж, фантастика, образы Востока, мифология. Жанры: симфонические эскизы и фортепьянные программные миниатюры. Популярная музыка. Вальс. Оперетта. И.Штраус, Ж.Оффенбах. Эстетические принципы: Мимолетные впечатления. Стремление передать широкую панораму современной жизни, элементы скепсиса, иронии, отрицания в восприятии общества.</p>
Реализм	<p>Как творческий принцип. Реализм основан на передаче художественным языком типичности, правдоподобности жизни. Вместе с тем в творчестве реалистов возможны гротесковые образы, символы и иносказания. Связь русской реалистической литературы с изобразительным искусством. Правдивость воспроизведения жизни, человеческих характеров, типичных ситуаций. Реалистические образы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, А.Даргомыжский и др.). Обращение к вокальным жанрам и опере, как наиболее демократическому искусству. Критический реализм как ведущее направление в литературе и изобразительном искусстве 19 века. Политическая острота и злободневность искусства. Образ человека из народа в изобразительном творчестве.</p>
Эклектика	<p>Художественное направление в архитектуре разных художественных стилей. Поиски нового стиля. Эклектика как совмещение элементов нескольких стилей. Разделение единства, архитектурного целого. Архитектура, интерьеры, мебель. Переплетение мотивов прошлого. Распад понимания стиля как художественно-эстетической целостности. Архитектура России в стиле эклектики в начале 19 в. Эстетические принципы: Однородность и схематизм.</p>

№4 Искусство конца 19 – 20 вв.

Символизм	<p>В литературе и изобразительном искусстве, интуитивное постижение эстетической сущности вещей. Стремление к синтезу литературы, живописи и музыки. Чюрленис. Образы, символы, утонченная лирика, неопределенность настроения и чувств. Влияние экспрессионизма на музыку 20 века. Повышенная эмоциональность, взвинченность, отказ от традиционных, классических музыкальных средств выразительности и поиск новых. Неоклассицизм – противоположность экспрессионизму. Переход от накала чувств к устойчивости, равновесию, сдержанности всех элементов художественного произведения. Развитие техники и машинного производства в Европе. Эклектика и поиски нового стиля. Возникновение стиля модерн. Сочетание рационального и прихотливого декоративизма в символической и орнаментике. Появление обтекаемых и изгибающихся, скользящих форм и линий. Индивидуальное строительство дворцов, особняков и доходных домов с предпочтением асимметрии в группировке объемов зданий и расположении оконных и дверных проемов.</p>
Постимпрессионизм.	<p>Особенности живописи постимпрессионистов в создании обобщенных образов, возрождении принципов картины и одновременно отказ от адекватности изображения законам зрительного восприятия реальности. П.Сезанн, В.Ван-Гог, П.Гоген и др. "Бубновый валет" в Москве.</p>
Кубизм	<p>Эксперименты в живописи. П.Пикассо. Ж.Брак. Главными критериями оценки произведения провозглашаются его конструктивность, геометрическое совершенство, а не идейно-эстетическое содержание. Изображение объемов одновременно с разных точек зрения, превращение форм в механическую комбинацию отдельных элементов с ритмическими диссонансами и острыми сдвигами плоскостей.</p>

Футуризм	Попытка создания нового в искусстве, отрицание "старой школы", художественного наследия прошлого. искажение и деформация образов реального мира. Разрушение старой культуры и воплощение в современном искусстве динамизма индустриальной эпохи. У.Боччони, Д.Северини, К.Карра. Футуризм как полемика с реализмом. Агитки В.Маяковского.
Ремесло и дизайн	Художественные ремесла: Абрамцевская школа, Палех, Гжель, Хохлома, Кубачи и др. Формообразующие факторы проектирования изделия. Дореволюционное Строгановское училище и Баухауз (н.20 в.) – первые учебные заведения, готовившие художников для работы в промышленности. Специализация подготовки. ВХУТЕМАС (бывш.Строгановское) в Советской России. ВНИИТЭ (Институт технической эстетики). Слияние искусства с жизнью. Искусство будущего. Связь науки и техники. Проблемы формообразования (эргономика, цветоведение и др.). Разумность форм – эстетический идеал. Принципы организации предметной среды. Этапы дизайнерского проектирования: исследование потребности и социального спроса, функциональная и технологическая проработка с использованием новейших, достижений науки и техники. Экспериментальная проверка работы предмета в действии, изготовление и продажа. Современное массовое жилище. Проектирование интерьера. Организация открытого пространства. Мода. Одежда. Костюм.

Исторические этапы развития искусства, виды и жанры в виде обобщённой таблицы с выписками основных характеристик периода.

Искусство Древнего мира до н. э. (Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Греция., Древний Рим. Искусство Китая и Японии)

Искусство Средневековья и эпохи Возрождения (5-14 вв.)

Романский стиль.10-12 (13) вв, Мавританский стиль (условный термин)., Готический стиль в 12 – 15 (14) вв)

Искусство 16 – 19 веков (Академизм., Барокко., Барокко.

Стиль классицизма (16 – начало 19 вв.), Ампи́р, Рококо, Сентиментализм, Романтизм, Импрессионизм, Реализм, Эклектика)

Искусство конца 19 – 20 вв. (Символизм, Постимпрессионизм, Кубизм, Футуризм, Ремесло и дизайн)