Введение. Предмет и задачи курса

Основные термины: Классицизм, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм

Тема 1. Основные стилистические и жанровые тенденции европейского искусства конца XVIII — начала XIX вв.

Европейская культура и общественная жизнь конца XVIII — начала XIX вв. Борьба классицистических и романтических тенденций в теории искусства, художественной практике и педагогике. Основные стилистические тенденции позднего XVIII в. и понятие неоклассицизма в изобразительном искусстве. Идейное содержание европейского искусства позднего XVIII в. Творчество Ф. Гойи.

Общая характеристика французской живописи революционного и наполеоновского периодов: тематический, жанровый и стилистический аспекты. Творчество Ж. Л. Давида и живописцев школы Давида. Трактовка принципов и методов классицизма в творчестве Ж. О. Д. Энгра. Особенности портретного жанра у Ж. Л. Давида и Ж. О. Д. Энгра. Сравнительный анализ трактовки исторического жанра у **Ф. Гойи, Ж. Л. Давида и Ж. О. Д. Энгра.**

Развитие творческого метода классицизма в творчестве скульпторов А. Кановы и Б. Торвальдсена.

Основные термины: Классицизм, неоклассицизм в изобразительном искусстве, романтизм

Контрольные вопросы:

1. Особенности развития принципов и выразительных средств классицизма в искусстве конца XVIII — XIX вв
2. Портретный жанр во Франции наполеоновского времени: основные мастера и специфические черты.
3. Исторический жанр в творчестве Ф. Гойи и Ж. Л. Давида

Тема 2. Романтизм в европейской живописи и скульптуре первой трети XIX в.

Формирование романтических воззрений на теорию и практику искусства. Особенности национальных вариантов романтической художественной культуры. Живопись и графика немецкого романтизма: основные идейные и жанровые особенности. Творчество **Ф. О. Рунге**. Концепция пейзажного жанра у **К. Д. Фридриха** и деятельность других немецких художников-пейзажистов. Понятие

историзма. Творческий метод группы назарейцев (**И. Ф. Овербек)**. Поздние этапы развития немецкого романтизма. Бидермейер как феномен истории изобразительного искусства и творчество **К. Шпицвега**.

Особенности романтизма в Англии. Графика **У. Блейка.** Общие тенденции развития пейзажного жанра в английской живописи первой трети XIX в. Концепция пейзажного жанра у У. Тёрнера и его вклад в разработку выразительных средств живописи. Сравнительный анализ подхода к пейзажу у К. Д. Фридриха и **У. Тёрнера.**

Искусство романтизма во Франции. Основные черты романтической живописи: жанровые предпочтения, концепция портрета и исторического жанра, специфика выразительных средств французской романтической живописи и их место в общей эволюции стилей и направлений XIX в. Общественная позиция художника во Франции романтического периода. Творчество **Т. Жерико** и его подход к исторической картине. Общая характеристика идейных и стилистических особенностей живописи **Э. Делакруа**. Сюжеты, жанры и выразительные средства французской романтической скульптуры. Творчество **Ф. Рюда**. !!! Особенности монументальной скульптуры в эпоху романтизма.

Основные термины: Романтизм, историзм, бидермейер.

Контрольные вопросы:

1. Основные черты немецкого романтического искусства
2. Основные черты романтизма в Англии
3. Жанровые и стилистические особенности французской романтической живописи

Тема 3. Реформа пейзажного жанра в европейской живописи XIX в.

Общая характеристика различных традиций в пейзажной живописи накануне XIX в. Творчество английского художника Дж. Констебла и его значение для развития пейзажного жанра и реформы выразительных средств европейской живописи XIX в. Сравнительный анализ идейных и формальных аспектов пейзажа классицизма (К. Лоррен) и пейзажа **Дж. Констебла** (1820-е гг.). Место пейзажного творчества У. Тёрнера в формировании и развитии новых тенденций жанра в XIX в.

Французские пейзажисты 1820-х — 1870-х гг. и их вклад в формирование и развитие новых воззрений на задачи пейзажного жанра, принципы создания и выразительные средства пейзажной картины. Творчество **К. Коро** — особенности живописной манеры, построения пространства и работы со светотенью и колоритом. Программа барбизонцев и основные события, связанные с деятельностью этой группы (1840-е — 1870-е гг.). Влияние барбизонцев на формирование концепции пейзажного жанра в импрессионизме. Пейзаж в творчестве **Ф. Милле**. Общая характеристика концепции пейзажа у **К. Моне** (1870-е гг.).

Основные термины: Романтизм, импрессионизм, классицизм, барбизонцы

Контрольные вопросы:

1. Реформа подхода к пейзажному жанру у Дж. Констебла
2. Основные черты европейского пейзажа 1-й половины — середины XIX в.
3. Основные черты французской пейзажной картины в эпоху импрессионизма

Тема 4. Французское искусство середины XIX в.

Отношение художников середины и второй половины XIX в. к традиционной для искусства тематике, представлениям о жанрах и характере художественного образования.

Тема повседневной жизни во французской живописи и графике середины XIX в. Бытовой жанр в живописи и графике О. Домье — основные мотивы и герои, творческий метод и манера изображения. Трактовка бытового жанра в творчестве Ф. Милле.

Взгляды на искусство и общественная позиция Г. Курбе. Творчество Г. Курбе 1850-х годов: основные принципы работы с жанрами живописи, содержание бытовой картины, выразительные средства. Воззрения Г. Курбе на задачи и содержание портретного жанра и пейзажной картины. Понятие реализма Г. Курбе. Особенности влияния личности и творчества **Г. Курбе** и других французских художников середины XIX в. на **Э. Мане** и поколение импрессионистов.

Основные термины: Барбизонцы, реализм Г. Курбе, импрессионизм

Контрольные вопросы:

1. Основные черты бытовой картины во французской живописи XIX в.
2. Жизнь французского общества в графике и живописи О. Домье.
3. Значение творчества Г. Курбе для дальнейшего развития французского искусства

Тема 5. Основные тенденции европейского искусства второй половины XIX в.

Общая характеристика европейской живописи и скульптуры XIX в. Основные художественные направления во французском искусстве и иных европейских регионах. Группа **прерафаэлитов** в Англии — творческий метод, основные события и мастера. Символистская тенденция в изобразительном искусстве Европы. Общие черты тематике и формальных выразительных Символизм во французской живописи и графике. Модерн в изобразительном искусстве Центральной и Восточной Европы. Искусство североевропейских стран в конце XIX в. (**Э. Мунк** и др.)

Общая характеристика европейской скульптуры второй половины XIX в. Основные формы и жанры скульптуры этого периода, а также материалы и техники. Творчество **О. Родена** и развитие французской скульптуры его времени. Влияние Родена на европейскую скульптуру конца XIX — XX вв.

Основные термины: символизм, модерн

Контрольные вопросы:

1. Развитие национальных художественных школ в Европе второй половины XIX в.
2. Символистская тенденция в изобразительном искусстве Центральной Европы и Франции
3. Творчество О. Родена — основные произведения в различных жанрах искусства и особенности изобразительной манеры

Тема 6. Французское искусство 1860-х — 1880-х гг.

Творчество Э. Мане: характеристика основных периодов и влияний; воззрения на искусство, особенности работы в портретном и бытовом жанрах, основные черты живописной манеры в разные периоды творчества. Жизнь Парижа и образы парижан в живописи Э. Мане. Влияние Э. Мане на формирование импрессионизма.

Импрессионизм как главное явление художественной жизни Франции 1870-х годов. Основные события, связанные с формированием группировки и выставочной деятельностью импрессионистов. Программные высказывания импрессионистов и критика их творчества. Особенности творческого метода импрессионистов и основные черты манеры изображения. Представления о целях и задачах пейзажного жанра, бытовой картины, портрета. Творчество К. Моне: основные периоды; особенности использования выразительных средств живописи; принципы работы в пейзажном жанре. Пейзаж у импрессионистов (**К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей**). Творчество О. Родена и его подход к портретному жанру. Э. Дега: основные темы творчества и особенности изобразительной манеры.

Программа дивизионизма и творчество **Ж. Сёра и П. Синьяка** (1880-е гг.).

Произведения французских художников 1860-х — 1880-х годов в отечественных музейных собраниях.

Основные термины: импрессионизм, дивизионизм

Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика творчества Э. Мане
2. Общая характеристика деятельности и творческого метода импрессионистов
3. К. Моне — пейзажист: основные периоды, особенности работы в пейзажном

жанре

Тема 7. Постимпрессионизм и развитие европейской живописи на рубеже XIX – XX вв.

Общая характеристика художественной и выставочной жизни во Франции 1880-х — 1900-х гг. Понятие постимпрессионизма (**П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог**). Творчество **А. Тулуз-Лотрека** (портрет, бытовой жанр).

П. Сезанн: творческий метод художника и его основные цели в искусстве. Принципы работы П. Сезанна в пейзажном жанре, натюрморте и бытовой картине. Влияние метода П. Сезанна на развитие искусства в Европе к. XIX – начала XX вв. Творчество П. Гогена: основные этапы, тематика и особенности изобразительной манеры. Влияние П. Гогена на дальнейшее развитие европейской живописи. Творчество В. Ван Гога: формирование живописной манеры, подход к различным жанрам в живописи, основные произведения последнего периода (с конца 1880-х гг.)

Основные термины: постимпрессионизм

Контрольные вопросы:

1. Понятие постимпрессионизма
2. Общая характеристика творчества П. Сезанна
3. Влияние художников-постимпрессионистов на развитие искусства в Европе начала XX в.

Словарь основных терминов

Классицизм — стиль в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, наиболее актуальный в XVII — XIX вв. Основной тезис классицистических программ — сохранение и развитие творческого метода греческой и римской античности, в том числе и при помощи специальной образовательной системы (академий художеств).

Неоклассицизм в изобразительном искусстве — первоначально: отклик на пересмотр и переоценку античности в археологии и теории искусства XVIII в., который привел к изменению работы с пропорциями и мимикой человеческого тела, новому отношению к жанру исторической картины и др. Основные представители в XIX столетии: Ж. Л. Давид, А. Канова, Б. Торвальдсен, Ж. О. Д. Энгр.

Романтизм — эпоха в культурной истории Европы (конец XVIII — первая треть XIX в.), связанная с окончательным переходом от аристократической культуры к буржуазной.

Историзм — один из аспектов романтической культуры, научное изучение и творческое художественное переосмысление всего спектра культурных событий всемирной истории, прежде всего, стилей (архитектуры, искусства, литературы и др.).

Бидермейер (бидермайер) — идейное и стилистическое явление в художественной культуре Центральной Европы около 1840-х годов, связанное с поздним романтизмом. Основная тема бидермейера: жизнь бюргера-обывателя, далекого от вмешательства в современную ему общественную и политическую борьбу. Наиболее значимые жанры для искусства бидермейера: портрет, бытовая картина, городской пейзаж.

Барбизонцы — группа французских художников-пейзажистов, названная по месту проживания некоторых из них около середины XIX в. (деревня Барбизон в лесу Фонтенбло). Отталкиваясь от голландского пейзажа XVII в., барбизонцы решали задачи, подобные тем, что ставили перед собой Дж. Констебл и К. Коро: достоверное отображение реальных ландшафтов родной страны, передача красоты момента через эффекты светотени, колорита, работы с характером мазка и других аспектов красочного слоя. Барбизонцы оказали большое влияние на пейзажистов импрессионизма. Основные представители: Т. Руссо, Н. Диаз де ла Пенья, Ж. Дюпре, Ш. Ф. Добиньи.

Реализм Г. Курбе — один из тезисов программы художника, требование достоверно и конкретно изображать современную жизнь, способствовать привлечению внимания к частным и общим проблемам современности.

Импрессионизм — влиятельное направление в европейской живописи, актуальное с 1870-х гг. и связанное с деятельностью французских художников-импрессионистов (К. Моне, О. Ренуар и др.). Основная задача направления: эмоциональное отображение окружающего мира. В эпоху импрессионистов получили новые трактовки такие жанры искусства, как пейзаж, портрет, бытовая картина; сильно изменились и расширились формальные средства; изменилось понятие картины (картина-этюд).

Символизм — направление в культуре Европы последних десятилетий XIX — начала XX вв., ориентированное на представление усложненного содержания, как правило, полностью оторванного от современной повседневной жизни (мифология, фольклор и т. д.). В изобразительном искусстве символистская тенденция представлена творчеством художников, весьма отличных по своей стилистике, но объединенных некоторыми общими творческими принципами и тематикой содержания (Г. Моро, П. Пюви де Шаванн, Ф. Штук и др.)

Модерн (югендстиль, ар-нуво)— стиль в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве в Европе и России конца XIX — начала XX вв., отличающийся специфической работой с формами, линией, декором — в частности, постоянным использованием естественных растительных мотивов. Основные представители в изобразительном искусстве: Г. Климт, А. Муха.

Дивизионизм (пуантилизм, неоимпрессионизм) — направление во французской живописи 1880-х гг., полемизирующее с некоторыми формальными и идейными аспектами импрессионизма и построенное на одной из современных теорий зрительного восприятия. Автор программы дивизионизма — Ж. Сёра. Основные представители — Ж. Сёра и П. Синьяк

Постимпрессионизм — условный термин, объединяющий творчество и творческие методы художников, работавших с 1880-х гг. во Франции (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог) и вступивших в творческую полемику с некоторыми принципами импрессионизма («случайный» характер композиции, субъективное представление содержания, незавершенность картины, концентрация на светотени и колорите в ущерб построению пространства и форм). Постимпрессионизм оказал решающее воздействие на формирование главных тенденций и направлений в искусстве Европы начала XX в. (примитивистской тенденции, кубизма, экспрессионизма).