

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Р Ф
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

Кафедра архитектуры и изобразительных дисциплин

ФАТЕЕВА И.М.

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Часть 2

учебное пособие

*для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура
очной формы обучения*

КАРАБАЕВО
Костромская ГСХА
2020

УДК 7.03
ББК 85.1
Ф15

Автор: к.ф.н., доцент, зав. кафедрой «Архитектура и изобразительные дисциплины» *И. М. Фатеева.*

Рецензент: член СХ России, кандидат искусствоведения *Т.М. Касторская*

Рекомендовано методической комиссией архитектурно-строительного факультета в качестве учебного пособия для самостоятельной работы, подготовке к текущей и промежуточной аттестации, к практическим и лекционным занятиям студентов направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» очной формы обучения.

Ф15 Фатеева, И. М. История изобразительных искусств. Часть 2. : учебное пособие / И. М. Фатеева. — Караваево : Костромская ГСХА, 2020. — 103 с. : ил. ; 30 см. — 50 экз. — Текст : непосредственный.

В пособие представлены материалы по темам самостоятельной работы, соответствующих разделов дисциплины: «Искусство Древнего мира», «Искусство средних веков», «Искусство XVIII века», «Искусство XIX века», «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века». В пособии даются вопросы для самопроверки знаний студентов, список рекомендуемой литературы, приведён опорный ряд изображений произведений искусства.

Учебное пособие по дисциплине «История изобразительных искусств» предназначено для самостоятельной работы, подготовке к контрольным мероприятиям текущего контроля, промежуточной аттестации, практическим и лекционным занятиям, студентов 1 и 2 курсов направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» очной формы обучения.

УДК 7.03
ББК 85.1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	3
Предисловие.....	4
Введение.....	5
1. Искусство Древнего мира.....	7
1.1. Искусство Передней Азии	7
1.2. Искусство Эгейского мира.....	9
2. Искусство средних веков.....	16
2.1. Искусство Западной и Центральной Европы VI-XIV веков.....	16
2.2. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока VII-XVI веков.....	39
2.3. Искусство средневековой Индии VII-XVIII веков	43
2.4. Искусство средневекового Китая IV-XIX вв.	47
3. Искусство XVIII – начала XIX веков.....	52
3.1. Искусство Италии	52
3.2. Искусство Испании XVIII – пер. пол. XIX века	56
3.3. Искусство Англии XVIII – пер. пол. XIX вв.	61
4. Искусство XIX века	73
4.1. Искусство Франции	73
5. Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX веков.....	85
5.1. Постимпрессионизм	85
5.2. Модернистские течения в изобразительном искусстве	90
Заключение	101
Список рекомендуемых источников.....	102

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебная дисциплина «История изобразительных искусств» относится к общегуманитарному циклу обязательной части Блока 1 образовательной программы, реализуемой в рамках направления подготовки 07.03.01 «Архитектура».

Целью освоения дисциплины «История изобразительных искусств» является получение необходимых знаний, умений и навыков для профессиональной деятельности в сфере материальной и духовной культуры, синтезирующей результаты и средства науки, техники, искусства, ориентированной на создание целостной искусственной материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности человека и общества.

Дисциплина «История изобразительных искусств» способствует формированию мировоззрения будущих архитекторов, развивает эстетический вкус, композиционное мышление, профессиональное видение образного строя художественного произведения.

Большой объём предмета изучения, количество лекционных занятий повышают значимость самостоятельной работы студентов, создают значительные трудности его усвоения.

Настоящее учебное пособие «История изобразительных искусств. Часть II» по дисциплине «История изобразительных искусств» призвано помочь студентам направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» очной формы обучения в самостоятельном изучении ряда тем, подготовке к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации, к лекционным и практическим занятиям.

В учебном пособии в хронологической последовательности кратко освещаются вопросы развития искусства отдельных периодов и стран, рассмотрение которых позволяет вместе с лекционным материалом освоить дисциплину в полном объёме. В пособие представлены материалы по темам самостоятельной работы, соответствующих разделов дисциплины: «Искусство Древнего мира», «Искусство средних веков», «Искусство XVIII века», «Искусство XIX века», «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века». В пособии даются вопросы для самопроверки знаний студентов, список рекомендуемой литературы, приведён опорный ряд изображений произведений искусства.

Учебное пособие «История изобразительных искусств. Часть II» поможет студентам-архитекторам в подготовке к контрольным испытаниям по целому ряду тем разделов дисциплины «История изобразительных искусств», вооружит знаниями, необходимыми в творческой деятельности. Настоящее пособие может послужить изучению истории изобразительных дисциплин каждому желающему познать наследие мирового искусства.

ВВЕДЕНИЕ

«Искусство действует на силы
нашего разума и нашей души...,
возвышает наш дух,
делает нас счастливыми»

И.В. Гёте

Искусство — это специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах. Искусство — это один из важнейших способов эстетического освоения и познания мира.

К основным функциям искусства относятся: познавательная (гносеологическая), оценочная (аксиологическая), созидательная (моделирующая), коммуникативная (семиотическая).

В целом искусство имеет настолько важное значение в жизни общества, что может рассматриваться как одна из жизненных функций его.

Искусство нельзя понять вне его взаимоотношений с другими явлениями общественной жизни. Искусство каждой эпохи неразрывно связано с национальной культурой, историческими условиями, идеологией господствующего класса, уровнем духовной жизни общества и т.п. Взгляд на искусство как конкретно-историческое явление обеспечивает максимальные возможности для раскрытия подлинной его сущности.

Материалистическая эстетика (эстетика — теория искусства) рассматривает искусство как отражение реальной действительности. Идеалистическая эстетика сводит сущность искусства к «чистой форме», лишённой связи с практическими интересами общественного человека. Содержание полноценного произведения искусства существует не наряду с формой, а неразрывно с ней и передаётся через форму.

Особенностью искусства является то, что оно отражает действительность в *художественных образах*. В художественном образе слито эмоциональное и интеллектуальное отношение художника к миру. Художественный образ рождается в воображении художника, воплощается в созданном им произведении в той или иной материальной форме и воссоздается воображением воспринимающего искусство зрителя.

Принципиально существуют два метода отображения окружающего мира художником: *реализм и антиреализм*.

Реализм — это художественный метод отображения жизни в формах самой жизни. Это художественный метод, наиболее отвечающий познавательной природе искусства. Признак реализма по Ф. Энгельсу — «типические характеры в типических обстоятельствах». Реализм — понятие историческое. Он приобретает различное содержание и форму в зависимости от исторических условий.

Антиреализм (модернизм) — это целый ряд субъективистских стилевых направлений XX века (например: экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, кубизм, футуризм, сюрреализм и т.п.).

Все искусства можно разделить на *временные* (развивающиеся во времени и пространстве, например: танец, музыка, кино и т.п.) и *пространственные (пластические)* — виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени. Они имеют предметный характер, выполняются путём обработки материала.

Пространственные искусства делятся на *изобразительные и созидательные* (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование). История изобразительных искусств занимается изобразительными искусствами, такими как живопись, скульптура, графика, монументальное искусство.

Пространственные искусства — это искусства, воспроизводящие с различной мерой чувственной достоверности окружающую действительность. В неизобразительных (созидательных) искусствах зрительно-пространственные формы не предполагают, как правило, прямых аналогий с реальной действительностью. Границы разделения искусств не абсолютны. В искусствах выделяются жанры.

Жанр — это подвид искусства, определяемый видом изображения. Например: натюрморт, пейзаж, портрет, батальный, бытовой, исторический, религиозный, мифологический, анималистический.

Полнота отображения мира максимально достигается расцветом всех видов искусств. Как писал Г.-В.-Ф. Гегель: «В произведения искусства народы вложили свои самые содержательные внутренние созерцания и представления, искусство часто служит ключом, а у некоторых народов — единственным ключом для понимания их мудрости и религии».

Человеческому творчеству сопутствует *синтез искусств*. Синтез искусств — это органическое соединение разных искусств или видов в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека. Синтез искусств — это не сумма, а идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство всех составляющих.

История искусства представляет собою сложную, противоречивую картину развития различных школ, стилей, течений. *Стилем* (художественным направлением в истории искусства) называется исторически сложившаяся система идейно-художественных принципов и особенностей форм, обусловленных социальными отношениями каждой эпохи.

1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Искусство Передней Азии

Культура стран Передней Азии является древнейшей, наряду с египетской. В долинах рек Тигра и Евфрата, прибрежных районах Средиземноморья, центральной части Малой Азии в разное время возвышались рабовладельческие государства: Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия.

Искусство Передней Азии во многом созвучно египетскому. Его каноничность и условность определялись религиозными культами и обожествлением правителей. Главенствующую роль играла архитектура, связанная с другими видами искусства. Памятников искусства Передней Азии сохранилось мало.

Скульптура

В скульптуре прорабатываются образы правителей и божеств. Часто применяются раскраска, инкрустация.

Древнешумерская скульптура проявилась в виде круглой скульптуры и рельефа.

Пример:

■ Портрет правителя Гудеа из Лагаша (XXII век до н.э.). Париж. Лувр (рис. 1).

Рис. 1. Портрет правителя Гудеа из Лагаша

В IV-III тысячелетии до н.э. возникает *глиптика* — искусство резных цилиндрических печатей-амулетов, покрытых тонкими рельефами.

В I тысячелетии до н.э. произошло возвышение Ассирии (север современного Ирака) — мощного государства, завоевавшего огромные территории, с централизованной властью в руках царей. В искусстве это выразилось прославлением силы правителей, доблести воинов.

В *ассирийских рельефах* присутствуют изображения грандиозных крепостей, великолепных дворцов, несущихся колесниц, воинов, животных, сцен охоты, военные походы царей. Чаще всего рельефы располагались на плитах в цокольной части стены, так называемых *ортостатах*.

По сторонам огромных ворот дворца располагались фигуры крылатых быков шеду, с головами людей, крыльями орлов, словно стоящих или идущих одновременно, благодаря дополнению в профильном изображении ещё одной пятой ноги.

Для рельефов характерны:

- драматизм, динамика изображений;
- чёткость и жёсткость ритмических построений;
- каноничность изображений.

Пример:

□ Гильгамеш, побеждающий льва¹.

■ Раненая львица (669-635 до н.э.). Лондон, Британский музей (рис. 2).

■ Рельефы дворца Ашшурбанипала в Ниневии (669-635 до н.э.) (рис. 3).

Рис. 2. Раненая львица

¹ □ — Произведения для самостоятельного просмотра по рекомендуемой литературе.

Рис. 3. Рельефы дворца Ашшурбанипала в Ниневии

В 612 г. до н.э., завоеванная Вавилоном и Мидией, Ассирия пала. Её искусство оказало влияние на другие страны древнего мира, особенно на искусство Урарту.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте и приведите примеры Шумеро-Аккадского искусства.
2. Охарактеризуйте и приведите примеры искусства Ассирии.
3. Что такое ортостаты?
4. Что такое шеду?
5. Что такое глиптика?
6. Назовите преобладающий вид скульптуры в Ассирии.

1.2. Искусство Эгейского мира

Эгейская культура, крито-микенская культура — территориально локализовалась на территориях о. Крита, г. Микен, г. Тиринфа (материковая Греция), г. Трои (побережье Малой Азии). Эгейская культура относится ко II тысячелетию до н.э.

Критское искусство

Искусство о. Крит — *критское искусство*. Историки называют критскую цивилизацию минойской по имени мифического критского царя Миноса, а племена ахейцев — микенцев считают прямыми потомками эллинов. Микенское и минойское искусство составляет эгейское крито-микенское искусство.

Своеобразие крито-микенского искусства состоит в особом понимании природы и места в ней человека, особенностях религиозных ритуалов.

В начале II тысячелетия до н.э. на Крите господствовала дворцовая архитектура. Это дворцовая архитектура таких городов о. Крит, как: Кносс, Фест, Гурния, Малия, Като-Закро.

Дворцы играли роль резиденции царя и храма одновременно. Критские символы власти — двойные секиры (лабрисы).

На Крите существовала теократия — власть принадлежала царю-жрецу при особой роли богини-супруги жрицы. Критскую богиню олицетворяли горы, деревья. Множество изображений в критском искусстве говорят о большой роли деревьев, трав и цветов в религиозных ритуалах.

Природа для эгейцев священна по природе её божественности, а всё божественное — совершенно. В росписях (фресках) дворцовых помещений Кноссского дворца активно представлен природный мир.

Пример:

Фрески:

- Синяя птица (рис. 4).
- Лилии в саду (рис. 5).
- Царь-жрец (рис. 6).

Рис. 4. Синяя птица

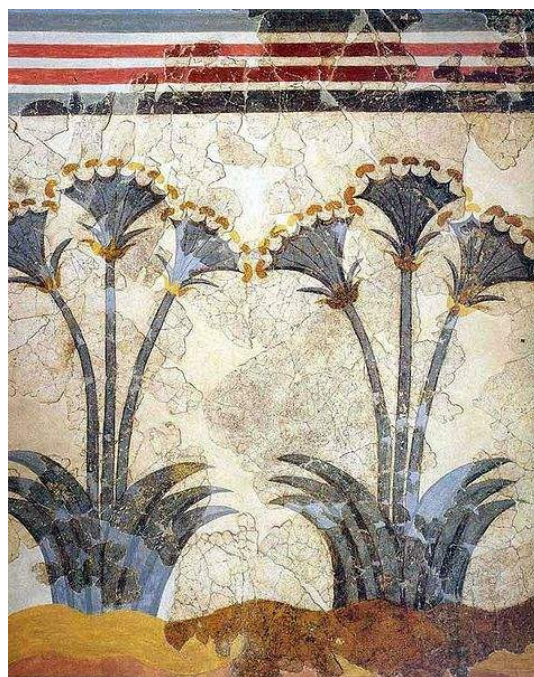

Рис. 5. Лилии в саду

Рис. 6. Царь-жрец

Сложная структура Кносского дворца соотносится с легендой о лабиринте, месте, где проживал человек-бык — *минотавр* (рождённый, по легенде, Пасифаей, женой ц. Миноса, воспылавшей страстью к быку). Образ священного быка раскрывается во фресках Кносского дворца.

Пример:

■ Фрески с таврокатапсией (1500 г. до н.э.). Кносский дворец (рис. 7).

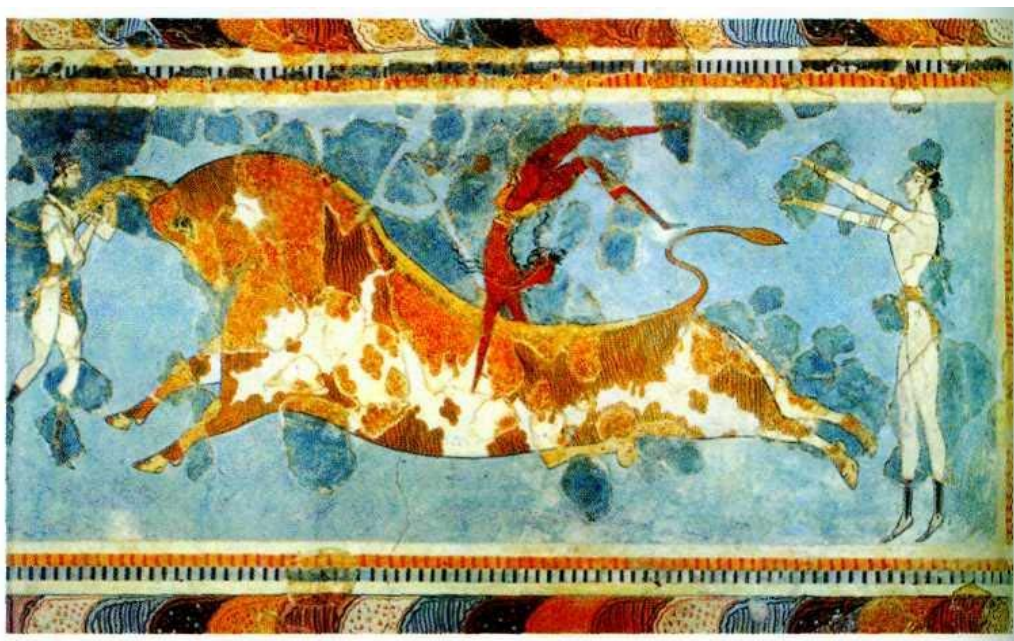

Рис. 7. Фрески с таврокатапсией

Эти фрески показывают, насколько динамичным и живым, ярким было критское искусство. Фрески написаны звучными, сочными красками.

Пример:

■ Фреска «Парижанка» (рис. 8).

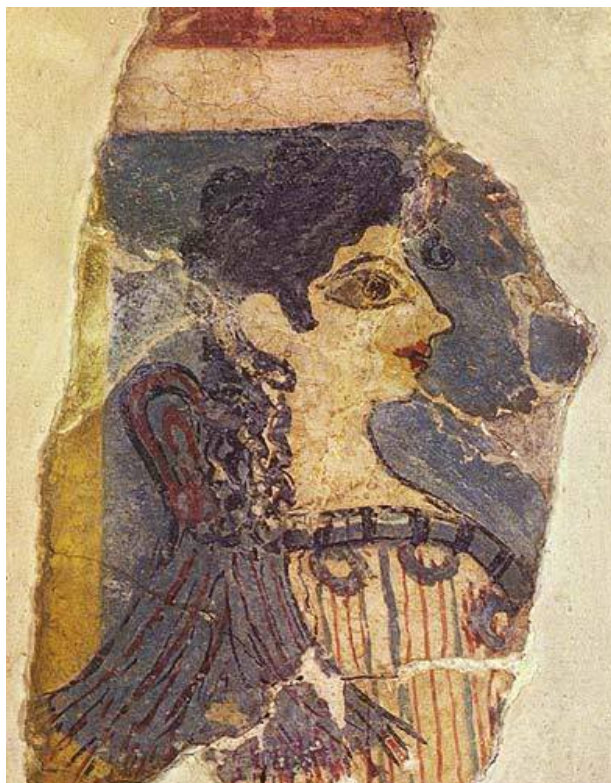

Рис. 8. Фреска «Парижанка»

На этой фреске помещения второго этажа Кноссского дворца представлен женский образ из сцены ритуального пира, отличающийся элегантностью, с чем и связано название фрески, данное археологами.

Для минойских фресок характерны:

- живописность (тонкая, как будто акварельная техника живописи, в которой преобладают нежные голубые тона);
- изящный рисунок;
- динамичные композиции;
- образы отличаются лёгкостью, движением.

Микенское искусство

Города Микены и Тиринф — это города-крепости с мощными стенами (толщина стен доходила до 17 м), расположенные в горах на полуострове Пелопоннес. По планировочной структуре они состояли из цитадели (акрополя) — на высоком рельефе и нижнего города. Дворцовая архитектура акрополя проста и представляет собой мегарон.

Мегарон — дворцовая постройка эгейской архитектуры прямоугольного плана с двускатной крышей, с входом с торца.

Интерьеры дворца в городе Тиринфе, так же, как и в Кносском дворце, оформлены фресками (росписями) со схожими сюжетами: сценами с грифонами, сфинксами, львами. Но в отличие от кносских, в них меньше движения, больше застылости, декоративности

Для микенских фресок характерны:

- застылость, стилизованность изображений;
- контрастность цветового решения (ярко-красные, чёрные краски);
- образы микенского искусства более жизнеспособны, чем минойские (массивнее, тектоничнее).

Пример:

- Тиринфянка (рис. 9).

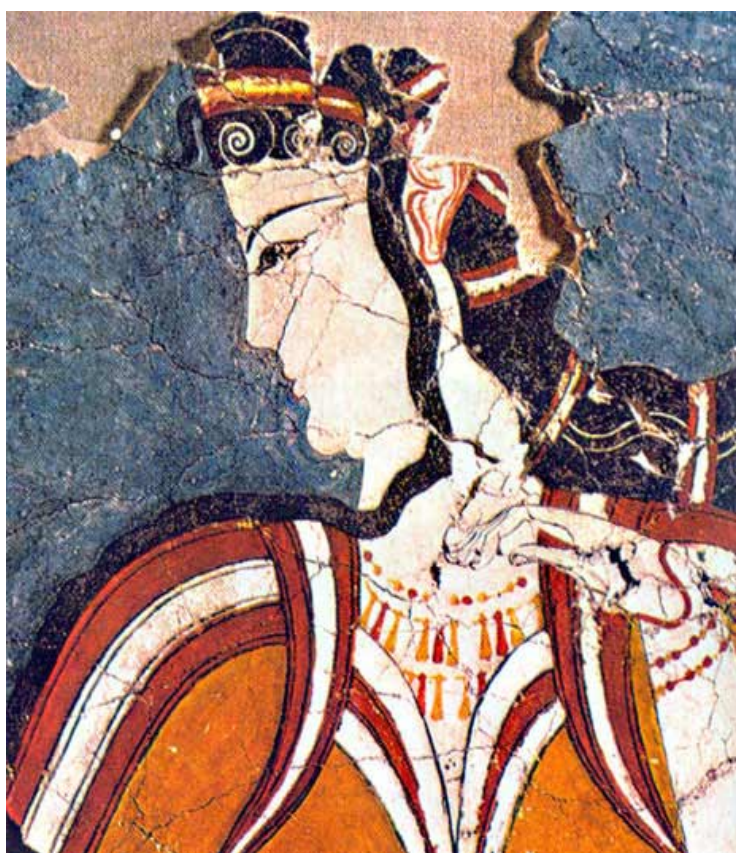

Рис. 9. Тиринфянка

Вывод:

В целом критское искусство стихийно, а микенское демонстрирует силу разума и организованность.

С развитием гончарного ремесла в эгейском искусстве развивается вазопись. Различают критские и микенские вазы.

Критские вазы

Самые красивые вазы найдены в пещере Камарес (близ Феста).

Вазы камарес

Это вазы разных размеров — от маленьких до больших пифосов (высотой 2 м), преобладают вазы сферических объёмов.

В вазописи (живописи) преобладают композиции из геометрических форм и образы живой природы, моря (осьминоги, цветы...).

Особую роль в минойской культуре играли такие предметы ритуала, как *ритоны* — сосуды в виде головы быка (связь с легендой о минотавре).

Микенские вазы

Микенские вазы не отличаются красочностью и продуманностью рисунка (рисунок беглый, схематичный).

Пример:

- Микенская псевдоамфора (XII в. до н.э.) (рис. 10).

Рис. 10. Микенская псевдоамфора

В микенском искусстве большой интерес представляют предметы погребения, сосуды из золота и серебра.

Пример:

- Золотая маска Агамемнона (XVI в. до н.э.) (рис. 11).

Рис. 11. Золотая маска Агамемнона

В конце XIII-XII веках до н.э. крито-микенский мир перестал существовать (возможно, это произошло в связи с природной катастрофой или вторжением воинствующих племён), но он будет воспет Гомером на века в поэмах «Илиада» и «Одиссея».

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте и приведите примеры критского искусства.
2. Охарактеризуйте и приведите примеры микенского искусства.
3. Перечислите характерные особенности и приведите примеры фрески минойского искусства.
4. Перечислите характерные особенности и приведите примеры фрески микенского искусства.
5. Сравните вазопись минойского и микенского искусства.

2. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Введение

Средневековое искусство возникло с развитием феодализма — более прогрессивной социально-экономической формации, чем рабовладельческая.

Средневековье — это эпоха, следующая за Древним Римом и продолжающаяся почти десять столетий. В это время были заложены основы национальных культур, национального искусства, местных школ искусств.

Средневековое искусство было религиозно-символическим. Средневековое искусство было религиозным, так как само мышление людей было религиозным. Светское искусство существовало, но не определяло характер эпохи. Искусство обращается к символам, аллегориям. Художники создавали произведения для буддийской, мусульманской, христианской церквей.

Религиозные догматы накладывали отпечаток на философию, мораль, нравственные представления людей эпохи средневековья. Возникает всеобъемлющий взгляд на окружающий мир, воплощающий собой божество. При этом человек перестаёт быть центром мироздания. Он становится лишь частичкой вселенной. Образ человека утрачивает разумную ясность и внутреннее равновесие, характерное для античных героев. На смену представлений о мире как о чём-то завершённом и гармоничном приходит восприятие действительности во всей её драматической сложности. В связи с этим расширяется и сфера явлений, отображаемых в искусстве.

В средневековом искусстве всё сильнее ощущается народное влияние, так как искусство обращается ко всему народу (в античном мире раб — никто, а крестьянин Средневековья — гражданин общества). Мифология, народная фантазия, поэтическое отношение к миру определило силу и яркость образов средневекового искусства. Искусство многих стран Западной Европы, Китая, Индии, Древней Руси в это время достигло высокого развития.

2.1. Искусство Западной и Центральной Европы VI-XIV веков

Это было время великого переселения народов и образования первых государств, обращения варварских племён в христианство.

В V-VIII веке на территории бывшей Западной Римской империи возникли государства германских племён:

- остготов в Италии;
- вестготов в Испании;
- франков в Галлии (Германия, Франция), Карл I — король франков в IX веке;
- англосаксов в Бретани.

В этом процессе огромную роль играло христианство. Христианство стало основой совместного существования римлян и варваров, сплотившей средневековое общество. До этого в начале V века в искусстве Западной и Центральной Европы на первый план выступали «варварские элементы»:

- образы народной мифологии и фантастики;
- орнаментальные мотивы птиц, зверей, чудовищ, демонов, что характеризовало проявления т.н. «звериного стиля», выразившего страх перед стихией природы.

Средневековое искусство Западной и Центральной Европы включает три периода:

1. Дороманский период — VI-X вв.
2. Романский период — XI-XII вв.
3. Готический период — конец XII-XIV вв.

Романское искусство XI-XII вв.

Родина романского стиля — Франция.

Термин «*романский стиль*» условен, он возник во второй половине XIX века, т.к. этот стиль, с одной стороны, имеет связь с римским искусством (времени империи), а с другой стороны — получил развитие у народов романской группы.

Романский стиль — это время возникновения монументального стиля: средневековой архитектуры, скульптуры, живописи. Искусство было религиозным, так как существовала мощная связь церкви с повседневной жизнью людей.

Если в византийском искусстве главной темой является тема духовно совершенного, отрешённого от мира человека, то в романском искусстве наблюдается экспрессия чувств, отображается бурный, грозный характер эпохи.

Постоянные междоусобные войны, крестовые походы поддерживали в человеке идею греховности мира, полного страшных, таинственных сил.

Всё это повлияло на становление эстетического идеала в искусстве Западной и Центральной Европы, которая представляла собой систему враждующих феодалов.

Утверждение феодальной формации вызвало новый подъём культуры в начале II тысячелетия. Архитектура становится ведущим видом искусства. Развивается крепостная архитектура: строятся замки, храмы, монастыри, крепости.

Французская живопись романского периода

Живопись

Романское изобразительное искусство подчинено архитектуре — тяжело-весной, мощной, защищающей, архитектуре стен.

Монументальное искусство было сосредоточено в храмах. Различают два вида монументальной живописи: *фрески* и *витражи*.

Витраж — вид монументальной живописи, заполнение оконного проёма, выполненного из разноцветных стёкол, в свинцовом каркасе в соответствии с рисунком. Главное — цвет, а не рисунок.

Фреска носила плоскостной характер и выполнялась локальным цветом с контурным рисунком, подчёркивающим массивность стен. Чаще всего вы-

полнялись фрески на тему Апокалипсиса, так как к I – началу II тысячелетия ожидался конец света.

Пример:

■ Фрески церкви Сен Савен сюр Гартан в Пуату (вторая половина XI века). Сцена Апокалипсиса. Битва архангела Михаила с драконом (рис. 12).

Для произведения характерно:

- напряжение, драматизм композиции;
- движение;
- синтез фрески и архитектуры.

Рис. 12. Фрески церкви Сен Савен сюр Гартан в Пуату (вторая половина XI века). Сцена Апокалипсиса. Битва архангела Михаила с драконом

Во французской живописи преобладали две школы:

- школа синих фонов (Бургундия, юго-восточная Франция);
- школа светлых фонов (центральная, западная Франция).

К произведениям живописи принадлежит и знаменитый

■ Ковёр из Байе, 1120 г. (вывешивался в соборе Англии) (рис. 13).

Длина ковра — 70 метров.

На нем дано подробное эпическое повествование завоевания Англии норманнами.

Для произведения характерно:

- графичность изображения;
- связь изобразительных начал с декоративными.

Рис. 13. Ковёр из Байе, 1120 г.
(вывешивался в соборе Англии)

В романском искусстве получила развитие *книжная миниатюра*. Она создавалась монахами, работавшими в скрипториях монастырей.

Миниатюрами украшались литургические книги и Евангелия.

Пример:

■ Евангелист Марк. Миниатюра Евангелия св. Медарда (IX век) (рис. 14).

■ Святой Петр принимает ключи. Миниатюра книги евангельских чтений Генриха II (XI век) (рис. 15).

Рис. 14. Евангелист Марк

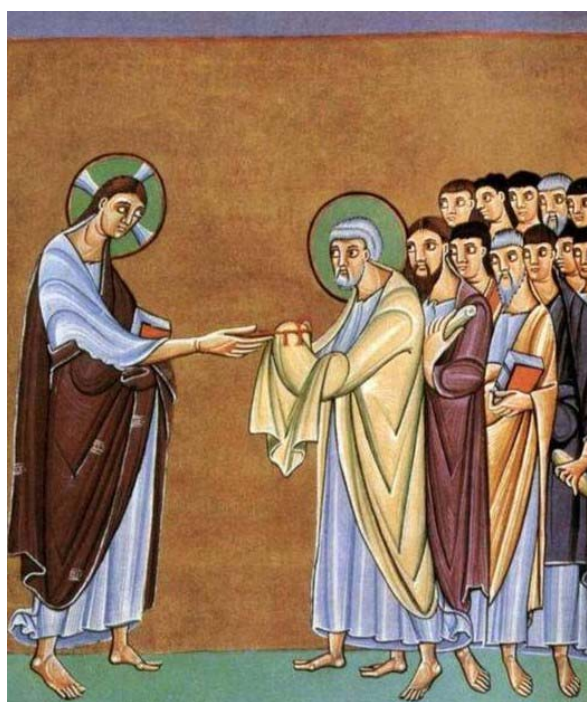

Рис. 15. Святой Петр
принимает ключи

Скульптура

Если в византийском искусстве скульптура ассоциировалась с язычеством и была отвергнута церковью, то в романском искусстве скульптур играет ведущую роль в экстерьере и интерьере храма.

Скульптура — религиозная проповедь в камне, устрашающая отступников. Особенностью романской скульптуры является синтез условно-декоративного и изобразительного начала.

В процессе развития романского искусства наблюдается усиление роли человеческой фигуры в декоративно-орнаментальной композиции, грубая, но всегда острая выразительность.

Скульптура всегда подчинялась архитектурным формам и ритмам. Чаще всего в тимпанах перспективных порталов на западном фасаде выполнялись рельефы на тему «Страшного суда». Евангельские темы добра и зла выражались аллегорическими символами, при этом христианские и мифологические образы древних поверий уживались вместе.

Скульптура открыла новые стороны действительности — образы чудовищного и безобразного (церковники выступали против таких образов). Иногда в рельефах встречались и сюжеты нерелигиозного содержания — т.н. сюжеты крестьянского календаря и т.п.

Французская скульптура романского периода

После объединения Франции в единое государство продолжает наблюдаться многоликость, множество местных художественных школ:

- Бургундская школа;
- Школа Прованса;
- Лангедок (юг Франции);
- Оверни.

Скульптура являлась проповедью в камне для не умеющих читать Евангелие. В интерьерах храмов этого периода часто встречаются *повествовательные капители*.

Пример:

■ Повествовательная капитель из церкви в Клюни (1109-1113 гг.). Бургундия, скульптурная группа Адам и Ева (рис. 16).

■ Повествовательная капитель из церкви Сен Поль в Иссеуаре в Оверни. Скульптурная группа «Тайная вечеря» (рис. 17).

Для повествовательных капителей характерны:

- наивный реализм исполнения;
- своеобразная выразительность.

В начале XII века наивная повествовательность в скульптуре исчезает, появляются монументальные композиции тимпанов перспективных порталов с сурово-драматическими сценами Страстей Христовых, Страшного суда.

Перспективный портал — архитектурное решение входа в средневековых храмах в виде перспективно сокращающихся арок на полуколонках.

Рис. 16. Скульптурная группа
Адам и Ева церкви в Клюни (XII век)

Рис. 17. Капитель «Тайная вечеря» церк-
ви Сен Поль в Иссуре в Оверни (XII век)

Тимпан — полукружье стены над дверным проёмом в перспективном пор-
тале.

Для рельефов перспективных порталов характерно:

- беспокойное движение, взволнованность;
- сочетание повседневного и героического, комического и гротескного;
- традиционность в композиции.

Пример:

■ «Страшный суд» тимпана собора Сен Лазар в Отене (XII век).
Бургундия, мастер Жизлебер (рис. 18).

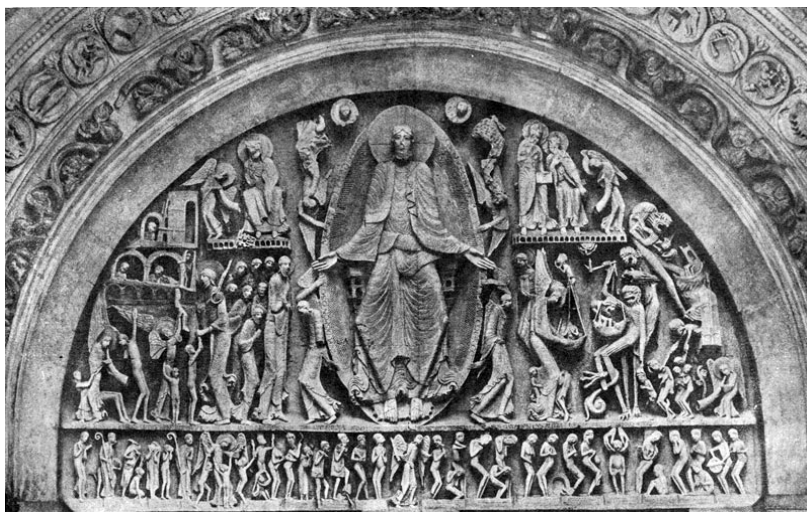

Рис. 18. «Страшный суд» тимпана собора Сен Лазар в Отене

Низкий рельеф. Ось композиции — фигура Христа-судии, мелкий масштаб окружающих фигурок.

Пример:

- Рельеф собора в Отене, т.н. «Ползущая Ева» (рис. 19).

Рис. 19. Рельеф собора в Отене, т.н. «Ползущая Ева»

Изображение нашей прародительницы, горизонтальная композиция, живое, упругое тело в сочетании с декоративными включениями. Главное — лицо, устремлённый взгляд.

Это самый значительный женский образ в романской скульптуре.

Лангедок — юг Франции. Здесь, на юге, менее сильно классическое наследие, отсюда динамизм, внутренняя напряженность, экзальтация тревожных мятущихся образов.

Пример:

- «Страшный суд» тимпана церкви св. Петра в Муассаке (рис. 20).

Высокий рельеф, огромная фигура Христа компактно восседает «во славе», осевая фигура держит композицию.

Во всём движение, беспокойство, у каждого своя индивидуальная выразительность.

Статуя апостола Петра с портала того же собора — 1130-1135 гг. В образе Петра наблюдается страстная взволнованность, напряжение, искажение пропорций.

Рис. 20. «Страшный суд» тимпана церкви св. Петра в Муассакке

Пример:

- Статуя апостола Петра в Муассакке (рис. 21).

Рис. 21. Статуя апостола Петра в Муассакке

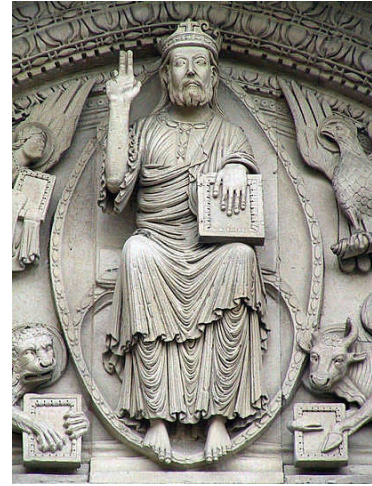

Рис. 22. Скульптура портала церкви св. Трофима в Арле

Прованс, конец XII века. В композиции нет динамизма, взволнованности, присутствует уравновешенность, внушительность, желание приблизиться к благородности античной пластики, но при этом во всём сквозит варварская грубоватость.

■ Скульптура портала церкви св. Трофима в Арле (рис. 22).

Вершиной французского романского стиля в скульптуре считается:

□ Образ Христа в тимпане западного королевского портала собора в Шартре.

Один из самых волнующих образов Христа в средневековом искусстве. Образ, олицетворяющий величие и милость.

В середине XII века во Франции уже наметился переход к готике.

Германская скульптура в романский период

В 962 году во главе с Оттоном I образуется «Священная Римская империя германской нации». Долго существующая раздробленность, несмотря на объединение, дает в искусстве ощущение трагической неуравновешенности, обнаруживает влияние наследия периода варварства.

Выделяются следующие архитектурные школы:

- Рейнская;
- Саксонская;
- Вестфальская.

Примером ранней романской скульптуры оттоновского периода являются:

■ Рельефы бронзовых дверей церкви св. Михаила в Гильдесгейме (1008-1015 гг.) (рис. 23).

Библейские легенды представлены как связный рассказ: сотворение Адама и Евы, грехопадение, изгнание... Как библия для не умеющих читать. Сюжеты рельефов наставляют в вере, дают понимание нравственного начала человеческих поступков. Образы выражают многообразие человеческих чувств: гнев, уныние, страх, отчаяние.

Рис. 23. Рельефы бронзовых дверей церкви св. Михаила в Гильдесгейме

Фрагмент: сгорбленная, некрасивая, придавленная ужасом и стыдом, Ева указывает на змея... Рельефы являются шедевром бронзового литья периода средневековья. Поздним образцом бронзового литья романского периода считаются:

- Сигтунские (Магдебургские) двери XII в. Мастера Риквин, Вайсмут (рис. 24).

Рис. 24. Сигтунские врата. XII век.

Двери выполнены германскими мастерами в Магдебурге и являются трофеем новгородцев. Двери были установлены в западном портале собора св. Софии в Новгороде, со стороны Корсунской паперти, отсюда второе название.

В XVI веке двери были перемонтированы и добавлены изображения мастера Аврама.

Заключение по искусству романского периода

В XI-XII веках одновременно с архитектурой развиваются монументальная скульптура и монументальная живопись, прикладные искусства, книжная миниатюра.

Наблюдается синтез монументальных искусств. Большую роль в романском искусстве играет искусство орнамента.

Романское искусство — религиозно-символическое искусство, отсюда:

- символический характер искусства;
- условность приёмов стилизации форм;
- условность в пропорциях и моделировке фигур;
- утрировка жестов;
- одновременное сосуществование плоскостно-декоративных и объёмных изображений фигур;
- отсутствие глубины композиции;
- разномасштабность изображений и зависимость их трактовки от архитектурных членений.

Для романского искусства характерен синтез условно-декоративного и изобразительного начал, присуща грубая, но всегда острая выразительность, любовь к фантастическому, сумрачному, чудовищному.

Суровая экспрессия и простая монументальная выразительность, своеобразие монументально-декоративного синтеза определяют неповторимость вклада романского искусства в художественную культуру человечества.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите периоды и характерные особенности средневекового искусства Западной и Центральной Европы.
2. Дайте характеристику романскому искусству.
3. Что такое фреска?
4. Что такое витраж?
5. Что такое повествовательные капители?
6. Назовите примеры живописи романского периода.
7. Охарактеризуйте и приведите примеры книжной миниатюры романского периода.
8. Охарактеризуйте и приведите примеры скульптуры романского периода во Франции.
9. Что такое перспективный портал?
10. Что такое тимпан?
11. Назовите главную тему рельефов порталов храмов романского периода.
12. Охарактеризуйте и приведите примеры скульптуры романского периода в Германии.
13. Дайте описание рельефов бронзовых дверей церкви св. Михаила в Гильдесгейме.

Готическое искусство конца XII-XIV вв.

Готическое искусство следует за романским искусством. В представлении историков эпохи Возрождения это стиль варваров (готы — племена, обитавшие на побережье Балтики). Так они характеризовали искусство средних веков, не видя его ценных сторон.

Но готическое искусство — «утренняя заря» (по определению Ф. Энгельса), подготовившая эпоху Возрождения. Если романское искусство — символ, религиозная идея в камне, то готическое искусство исходит из реальности и воспроизводит реальность во всём её многообразии. Готическое искусство, так же, как и романское искусство, — религиозно-символическое искусство.

На этом этапе развития средневековое искусство обращается к разуму, чувствам человека, констатирует страстное стремление к прекрасному, одухотворённость образов.

Реальный мир воспринимается более радостно, чем прежде, он уже не отрицается, мир рассматривают как творение божества.

Периодизация готического искусства:

1. Ранняя готика вторая пол. XII века.
2. Высокая готика XIII века.
3. Поздняя готика (пламенеющая) XIV-XV веков.

Родина готического стиля — Франция. Готический стиль с чертами национального своеобразия распространился у всех европейских народов.

Произведения готического искусства во Франции характеризуются:

- ясностью пропорций;
- чувством меры;
- четкостью и изяществом форм;
- использованием в качестве основного материала камня.

Произведения готического искусства в Германии характеризуются:

- отвлечённо мистическим характером;
- страстной выразительностью;
- размещением в интерьерах;
- использованием в качестве основного материала, наряду с камнем, бронзы, дерева.

Произведения готического искусства в Англии характеризуются:

- тяжеловесностью;
- перегруженностью;
- сложностью и богатством декора.

Произведения готического искусства в Испании характеризуются:

- обогащением формами и мотивами арабского искусства.

Произведения готического искусства в Италии характеризуются:

- медленным распространением элементов и мотивов готического искусства.

В целом в готическом искусстве нашёл яркое воплощение синтез всех видов искусств с их подчинением архитектуре.

Период готики совпадает:

- с ростом городов;
- развитием ремёсел;
- стремлением к знаниям (открытие университетов в Болонье, Оксфорде, Париже).

Архитектура становится ведущим видом искусств (как и в романском искусстве).

По словам В. Гюго: «В те времена каждый родившийся поэтом становится зодчим».

Готическая архитектура соборов, ратушей характеризуется:

- устремлённостью вверх;
- вместительностью (трех-, пятинефные базиликальные соборы);
- динамичностью, легкостью, живописностью;
- каркасной (новой, взамен стеновой — романского периода) системой.

Скульптура готического периода

Скульптура готики тесно связана с архитектурой, но не слепо, как прежде, а как бы живёт своей жизнью под сенью собора. Скульптура этого периода занимает главное место среди изобразительных искусств Средневековья.

В экстерьере и интерьере соборов широко используются:

- объёмная круглая скульптура в виде статуй;
- высокий рельеф;
- декор.

Основным видом пластики становится статуя как элемент декоративно-монументальной композиции, но более значимый и обособленный, чем в романском искусстве.

Главным объектом архитектуры по-прежнему является *храм (собор)*. Храм мыслился как частица вселенной, в которой стремились воплотить религиозную концепцию истории человечества с её возвышенными и низменными сторонами.

Средоточием скульптурной композиции остаются перспективные порталы — входы в храм. В порталах располагаются скульптуры святых, апостолов и т.д. Но это уже не застывшие фигуры-столбы, а более живые реалистические изображения, для которых характерны:

- жест, мимика, обращение к зрителю;
- сохранив связь с опорой, стеной, фигуры в готике уже «шагнули»;
- удлиненность пропорций фигур (в этом прослеживается связь с архитектурой готики);
- в скульптуре ярче прослеживается движение (поворот, перенос центра тяжести...);
- усиливается роль круглой скульптуры, которая, отделяясь от стены, становится всё более самостоятельной (располагается в нишах, на постаментах);

- выраженность душевного состояния — лицо оживляется мыслью, переживанием, обращением друг к другу (возвращается завоевание греков — профильное изображение лица и $\frac{3}{4}$ разворот фигуры);
- индивидуализация и жизненность образов;
- к XIV веку в скульптуру проникают светские начала — появляется портретная пластика (в германском искусстве).

Французская скульптура готического периода

Ранняя готика

Примерами ранней французской готики являются рельефы собора Парижской Богоматери, XII век:

- Избиение младенцев.
- Иов и его друзья.

Рис. 25. Избиение младенцев. Рельеф (горельеф) Собора Парижской Богоматери

Рис. 26. Иов и его друзья. Рельеф Собора Парижской Богоматери

Рельеф «Избиение младенцев» с северного портала западного фасада собора Парижской Богоматери представляет остродраматический сюжет, для которого характерна динамика, экспрессия образов при лаконичной моделировке фигур, переходящих в объем горельефа.

Фигуры рельефа «Иов и его друзья» очень материальны. Трое людей приближаются к сидящему на гноище покрытому язвами Иову, которого утешает и поддерживает стоящий рядом с ним друг.

Композиция с изображением Иова показывает, что сознание людей того времени было уже способно отражать нравственные чувства человека, трагедии и скорби самой жизни.

Это сделало возможным появление художественных образов, далеко выходящих за рамки собственно церковных догм. Однако такие творения готической скульптуры нельзя считать лишь наивной, ранней формой реализма.

Рельеф «Иов и его друзья» следует рассматривать как одну из частей некоей сложной композиции, смысл которой — главенствующий образ Страшного суда, преподнесенный через идею искупления грехов на путях страданий и получение награды за добродетели и кары за грехи в день Страшного суда.

*Рис. 27. Аллегорическое изображение месяцев.
Рельеф Собора Парижской Богоматери*

Аллегии месяцев на западном фасаде собора Парижской Богоматери (XII век) довольно условны и схематичны. Так, горельефное изображение крестьянина, несущего сноп (Июнь), еще весьма приблизительно по пропорции. Вместе с тем сама фигура уже крепко опирается на землю.

В 20–30-х гг. XXIII в. были созданы скульптуры порталов трансепта Шартрского собора. Статуи располагаются на пьедесталах-кронштейнах, они связаны единым ритмом, пропорциями, моделировкой одежды, но их лица индивидуальны, по-разному выразительны и человечны. В каждой статуе глубокая и просветлённая жизнь. Благородная лаконичность формы и сдержанная экспрессия характерны для скульптуры портала северного фасада трансепта Шартрского собора (нач. XIII века).

Например:

■ «Жертвоприношение Авраама» (рис. 28, 29).

Образы отца и сына убедительно передают чувства в исключительный момент их жизни. Авраам готов отдать на заклание своего сына, чтобы подтвердить свою веру в Бога, младенец полностью доверился отцу, как бы предугадывая любовь и милость Бога. Изображение Агнца на консоли под скульптурой усиливает тему скульптурной группы.

Рис. 28. «Жертвоприношение Авраама»

Рис. 29. «Жертвоприношение Авраама»

Высокая готика

- Скульптура Амьенского собора (XIII в.).

Слова М. Пруста о том, что готический портал — это библия, оправдывает скульптура трехпортального главного (западного) фасада Амьенского собора, где отображены темы:

- воскресения Христа;
- коронования Богоматери;
- страшного суда (в центральном портале).

Кроме этого, на западном портале собора находится скульптура «Прекрасный Бог» (рис. 30) — благословляющий Христос (черты Христа отмечены печатью нравственной, земной красоты, благородство образа, выразительность жеста).

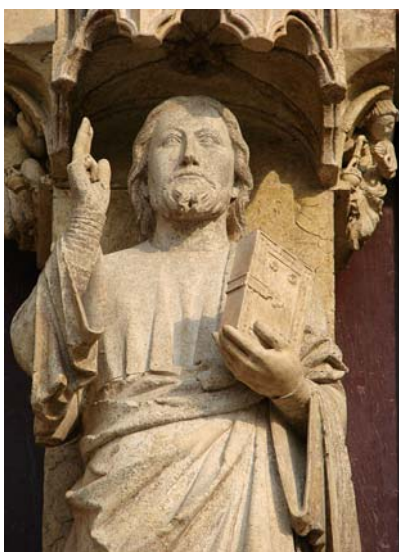

Рис. 30. «Прекрасный Бог» — благословляющий Христос. Скульптура Амьенского собора

Рис. 31. Календарь с фасада Амьенского собора

а также скульптурные изображения месяцев:

- Каменный календарь (рис. 31), повествующий о сезонных занятиях крестьян, сюжетные рельефные изображения, заключённые в *квадрифолиях*.

Квадрифолии — рельефные изображения, взятые в четырехлепестковые обрамления (характерный вариант для Средневековья).

Знаменитым примером достижений скульптуры готического периода является:

- Скульптура Реймского собора (XIII в.) (рис. 32).

Рис. 32. Скульптура порталов Реймского собора

Так, центральный портал Реймского собора включает 76 скульптур.

Пример:

- Христос-странник (рис. 33).

Образ самоуглублённого, скорбного, примирившегося с трагической судьбой, сына Божьего, образ, обнаруживающий близость ко всему страдающему человечеству.

- Скульптурная группа «Встреча Марии с Елизаветой» (рис. 34).

*Рис. 33. Христос-странник.
Скульптура Реймского собора*

*Рис. 34. Встреча Марии с Елизаветой.
Скульптура Реймского собора*

Если в горельефах этого периода изображения успешно создают законченную цельную группу, то расположенные на консолях скульптуры Марии и Елизаветы воспринимаются и как отдельные, и как взаимосвязанные одновременно. Их объединяет общий ритм драпировок, общее настроение. В образах отмечается молодость Марии, опыт, зрелость Елизаветы.

■ Скульптурная группа «Благовещение» (рис. 35).

Скульптуры Марии и ангела объединяет стройность пропорций, ритм драпировок. Лицо ангела оживлено улыбкой (знаменитой улыбкой ангела Реймского собора), олицетворяющей дыхание наступившей весны. Улыбка ангела Реймского собора напоминает архаическую улыбку греческой античной скульптуры.

Рис. 35. Скульптурная группа «Благовещение» Реймского собора

Поздняя готика

В этот период развивается рельеф, а в круглой скульптуре утрачивается мастерство создания больших монументальных композиций.

Пример:

□ Скульптура западного фасада Руанского собора.

Здесь становятся заметными определённая дробность форм, несвязность композиции. В заключение к *характерным чертам готической скульптуры Франции следует отнести:*

- тонкие душевные переживания героев;
- присутствие групповой скульптуры, объединённой драматическим действием;
- внимание к пластической моделировке одежды.

Германское искусство готического периода и германская скульптура готического периода

Скульптура в Германии была развита меньше, чем во Франции, но при этом имела свою направленность:

1. В скульптуре Германии впервые в Средневековье создаются *конные изображения*.
2. В германской скульптуре появляется *скульптурный портрет*.

Примеры:

■ Статуи маркграфа Эккехарда и его жены Уты (сер. XIII в.). Скульптура из галереи донаторов (12 фигур феодалов — основателей собора) Наумбургского собора в Германии (рис. 36).

Рис. 36. Статуи маркграфа Эккехарда и его жены Уты

Скульптурой представлены типические образы жизненной силы и убедительности (реализм).

Эккехард — типичный образ жестокого грубого рыцаря. Ута — холодный, надменный взгляд, внутренняя сосредоточенность (вариант — зябко прикрывающая лицо от ветра и холода утончённая дама — «снегурочка»).

Индивидуализация образов составляет основное художественное содержание шедевров германской готики.

- Всадник — конная статуя собора в Бамберге (XIII в.) (рис. 37).

Лучшая конная статуя Средневековья. Образ бойца, героя: реален, типичен, но в то же время мечта, благородный мистический рыцарь...

К примерам поздней германской готики относятся:

- Скульптура собора в Страсбурге. Тимпан «Успение Богоматери» (рис. 38).

В этом произведении наблюдается целостность многофигурной композиции, реалистическая трактовка образов, убедительная моделировка.

- Скульптура «Неразумные девы» в Страсбургском соборе.

Для произведения характерна индивидуализация образа, убедительная передача чувств через мимику, жест.

- «Тайная вечеря» — скульптурная группа собора в Наумбурге (рис. 39).

Евангельский сюжет трактуется как реальная сцена из крестьянской жизни. Положительно решены задачи групповой скульптуры: композиция, планы, образы. К достижениям готической германской скульптуры следует отнести общечеловеческую значимость остро индивидуальных пластических образов.

Рис. 37. Всадник — конная статуя собора в Бамберге

Рис. 38. Тимпан «Успение Богоматери»

Рис. 39. «Тайная вечеря» — скульптурная собора в Наумбурге

Живопись готического периода

В готике живопись представлена витражами.

Витраж — вид монументальной живописи, заполнение оконного проёма, выполненного из разноцветных стёкол в свинцовом каркасе в соответствии с рисунком.

Витражи заменили собой фреску. Основой витражей являлись *религиозные, исторические и литературные сюжеты*.

Главное в витражах — не сюжет и рисунок, а цвет и свет.

Цвет — решающее средство художественной выразительности. Преломление света через цветные стёкла витража помогали создавать в пространстве собора особую световоздушную среду, способствующую экзальтации верующего человека. Стояла задача звучностью и чистотой цвета передать своеобразную атмосферу ирреальности пространства.

По праву витражи назывались «небесным раем, усеянным бесчисленными цветами», «ликующей лучезарностью» и воспринимались как драгоценные самоцветы.

В XI веке художники использовали девять основных тонов, в XII веке — 21 тон из семи основных, а в XIII веке — приём дублирования стёкол (Сент Шапель, 1250 г.).

Пример:

□ Витражи Шартрского собора — ансамбль витражей XII-XIII века. Площадь витражей собора в Шартре составляет 2 600 кв. м. Основные цвета: голубой, красный, лиловый.

Пример витражей собора в Шартре:

■ Богоматерь «прекрасного окна» — «Богоматерь с младенцем» (рис. 40).

Самые большие витражи находятся в королевской капелле (молельне) Сент Шапель в Париже.

■ Витражи капеллы Сент Шапель (святая капелла) (1243-1248 гг.) (рис. 41) представляют собой образец «лучистой готики», времени середины XIII века, когда сложные цвета получали путём «смешивания» цвета — дублированием стёкол. Но этот приём снизил сияющую чистоту красок.

Высота витражей в капелле Сент Шапель — около 15 м.

Витражи идеально соответствовали готической архитектуре и скрашивали телесность готической пластики.

Рис. 40. Богоматерь «прекрасного окна»

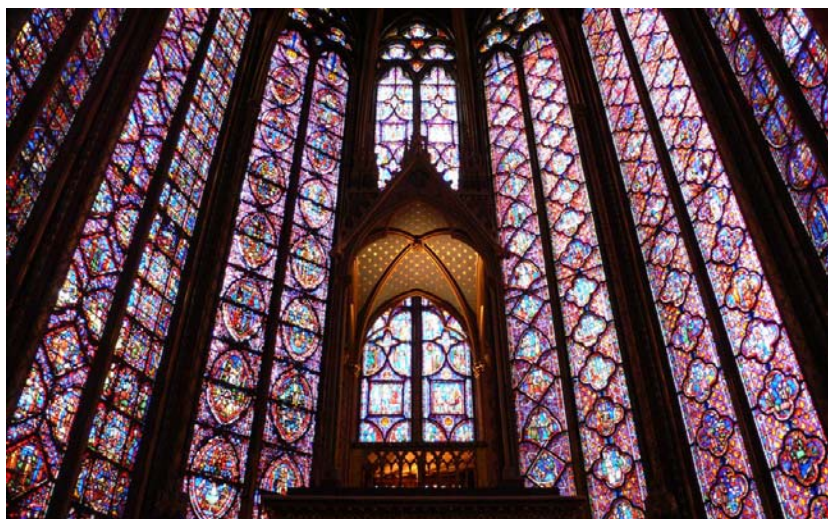

Рис. 41. Витражи капеллы Сент Шапель

В XIII-XIV веке во Франции развивается *миниатюра* на религиозные, бытовые мотивы с активным включением орнаментики. В миниатюре проявляется т.н. куртуазный стиль (придворный).

Куртуазный стиль — это стиль в средневековой миниатюре, сочетающий живую наблюдательность с утончённой декоративностью, носящий элегантный, изящный, светский характер.

Особой изысканностью отличается орнамент с затейливыми изображениями растений, бабочек, стрекоз и птиц.

Примеры:

- Миниатюры знаменитого Бельвильского требника (рис. 42).

Рис. 42. Миниатюры Бельвильского требника

- Миниатюры часослова герцога Беррийского (рис. 43) — нидерландские художники братья Лимбургги.

Рис. 43. Миниатюры часослова герцога Беррийского — братья Лимбургги (март, декабрь)

Заключение по готическому искусству

Готическое искусство — это канун того поворота, когда утверждение реалистического начала явилось вдохновляющим стимулом для художника. Произведения готического искусства полны одухотворённости и величия, обладают неповторимым эстетическим обаянием.

Реалистические завоевания готического искусства подготовили переход к эпохе Возрождения.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите и охарактеризуйте периоды развития готического искусства в Западной Европе.
2. Дайте характеристику готическому искусству.
3. Что такое витраж?
4. Где располагаются самые большие витражи готического периода?
5. Охарактеризуйте искусство скульптуры готического периода.
6. Охарактеризуйте и приведите примеры французской скульптуры готического периода.
7. Что такое квадрифолии?
8. Охарактеризуйте и приведите примеры германской скульптуры готического периода.
9. Охарактеризуйте и приведите примеры куртуазного стиля в готической книжной миниатюре.
10. Назовите конную статую периода Средневековья.
11. Приведите пример и охарактеризуйте развитие скульптурного портрета в германской средневековой скульптуре.

2.2. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока VII-XVI веков

Это искусство достигло значительного развития в период Средневековья.

В VII веке арабы завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Египет, Иран, территорию Средней Азии и образовали единое государство — *Арабский халифат*, государство, превосходившее по размерам Римскую империю.

Новая религия — ислам сплотила народы, но уже в период IX – первую половину X века начинается распад халифата на ряд самостоятельных государств. Несмотря на это, именно тогда искусство арабских стран достигло наивысшего расцвета.

Получают развитие:

- архитектура;
- монументальный архитектурный декор;
- орнамент;
- ремёсла;
- миниатюра.

Ислам, запрещающий изображение живых существ, способствовал проявлению общих черт в искусствах стран Ближнего и Среднего Востока.

В архитектуре преобладают такие постройки, как минареты, мечети, медресе (духовные училища), дворцы, крепости, рынки, караван-сарай.

Основными строительными материалами были глина, камень, кирпич.

Главными конструкциями стали подковообразные и стрельчатые арки и сводчатые покрытия.

Пример:

■ Мечеть в Кордове (VIII в.) (рис. 44).

Рис. 44. Мечеть в Кордове

Получает распространение своеобразный архитектурный декор — *резной декор по стучу* (стук = штук = гипсовый раствор) — в виде растительного орнамента. Среди декоративных форм различают:

1. *Сталактиты* — декоративные заполнения сводов, ниш, карнизов в виде призматических форм, расположенных выступающими рядами, друг над другом (встречаются и в капителях колонн).

2. *Орнамент* — в виде сложного переплетения арабески. В орнаменте преобладали сначала растительные мотивы, далее — геометрические (многоугольники, звёзды).

3. *Каллиграфические произведения искусства* — художественно выполненные изречения из Корана.

Прикладные искусства

Получают распространение следующие прикладные искусства:

– керамические изделия, расписанные люстром.

Люстр — это красочный состав, который при повторном обжиге придавал изделию металлический блеск;

– драгоценные ткани (парча, муслины);

– резьба по дереву и слоновой кости;

– изделия из металла с гравированным или инкрустированным орнаментом;

– художественное стекло.

Пример:

- Ваза Фортуни. Москва, Эрмитаж (рис. 45).

Рис. 45. Ваза Фортуни

Искусство Средней Азии (Средний Восток)

Здесь развиваются прикладные искусства:

- туркменские ковры XIII века (красный и чёрный цвет);
- ткани;
- керамика;
- резьба;
- изделия из металла.

Исключительной высоты в странах Среднего Востока достигла *миниатюра*, используемая для оформления книг манускриптов. Эта миниатюра отличалась тончайшим рисунком и совершенством цветового решения, разнообразием жанров: пейзаж, интерьер, бытовой жанр.

Большой известностью пользовались произведения миниатюры следующих школ: Ирана, Ср. Азии, Азербайджана, Афганистана. Крупнейшим персидским миниатюристом XV – нач. XVI века был Камолитдин Бехзод (Кемаль-ад-Дин Бехзад, Кемалледи́н Бехзад) (работал в г. Тебризе, Герате). Он является мастером гератской школы искусств, оказавшим большое влияние на развитие тебризской школы миниатюры в Азербайджане.

Его миниатюры отличаются колористическим богатством, особым композиционным решением, обеспечивающим иллюзию пространства, правдивостью и живостью изображений человеческой фигуры, реалистичностью в изображении жестов, движений. Кроме того, Камолиддин Бехзод был мастером пейзажа, батальных сцен. Камолиддина Бехзода называют «Рафаэлем Востока».

Пример:

- Портрет Шейбани Хана. Ок. 1507 года. США, Музей «Метрополитен» (рис. 46).
- Строительство замка аль-Хаварнак. Миниатюра. «Хамсе» Низами. 1495–1496 гг. Лондон, Британская библиотека (рис. 47).

Рис. 46. Портрет Шейбани Хана.
Ок. 1507 года

Рис. 47 Строительство замка
аль-Хаварнак. Миниатюра.
«Хамсе» Низами. 1495-1496 гг.

Средневековая восточная миниатюра рождает радостное ощущение земного бытия. Догмы ислама лишь косвенно воздействовали на миниатюру, которая, по существу, оставалась светским искусством.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое лаковая скульптура?
2. Что такое люстр?
3. Охарактеризуйте и приведите примеры искусства арабских стран периода Средневековья.
4. Опишите своеобразный архитектурный декор, получивший развитие в арабских странах периода Средневековья.
5. Охарактеризуйте и приведите примеры искусства миниатюры арабских стран периода Средневековья.

2.3. Искусство средневековой Индии VII-XVIII веков

Индийская культура — одна из древнейших; её истоки восходят к III тысячелетию до н.э.

Средневековье в Индии исчисляется с VII по XVIII века. Искусство Индии основано на легендарно-мифологическом мироощущении.

Индийское искусство многообразно по формам и тесно связано с ремёслами. Эпоха Средневековья в Индии делится на два периода:

- период раннего Средневековья (VII-XII вв.);
- период развитого феодализма (XIII-XVIII вв.).

Период раннего Средневековья (VII-XII вв.)

В этот период брахманизм окончательно вытеснил буддизм, возродившись в виде нового религиозного течения под именем *индуизма*, с его культом богов Вишну и Шивы.

Скульптура

Особенного расцвета в этот период достигла храмовая архитектура, которая всё более синтезируется со скульптурой.

Образы богов приобретают гиперболизированный, активный облик. Скульптура сплошь покрывает стены храмов, последняя буквально перестаёт существовать и воспринимается как живая, дышащая масса тел (техника высокого рельефа, горельеф).

Пример:

■ Скульптура храма Лингараджа в г. Бхубанешваре (городе храмов). Индия, 1000 г. (рис. 48).

Рис. 48. Скульптура храма Лингараджа в Бхубанешваре

В скульптуре преобладают грандиозные, колоссальные композиции, полные безудержной динамики, образов титанической мощи. Размах брахманских повествований требовал больших просторов, и скульптура приобрела ведущее начало.

Основой миропонимания индийских зодчих становится пластический синтез, ярко выразившийся в тесном взаимодействии архитектуры и скульптуры.

Пример:

- Скульптура храма Кандарья Махадева в Кхаджурахо (XI в.) (рис. 49).

Эротические скульптурные изображения полны динамики, движения, отличаются пластическим совершенством.

Отдельная тема в скульптуре — это образ Шивы в виде рельефов или грандиозных бюстов.

У Шивы три лика: разрушения, созидания, покоя.

Пример:

- Танцующий Шива (наскальный рельеф) (рис. 50).

Кроме каменной скульптуры в южных областях Индии развивается и шиваитская бронзовая пластика.

- Танцующий Шива (бронза).

К этому времени относится и скульптура *танцующих баядер* — индийских танцовщиц.

Рис. 49. Скульптура храма
Кандарья Махадева

Рис. 50. Танцующий Шива

Период развитого феодализма (XIII-XVIII вв.)

В XIII веке Индия вступила в новый этап развития феодализма. После завоевания Индии мусульманами наступил период сложения крупных централизованных государств, которые достигли своего расцвета в XVI-XVII вв. — в период правления Великих Моголов.

Империя Великих Моголов — тимуридское государство, существовавшее на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеша и юго-восточного Афганистана в 1526-1540 и 1555-1858 годах (фактически же — до середины XVIII века).

Новой религией стал *ислам*, который оказал значительное влияние на все области культуры. Строятся минареты, мечети, мавзолеи.

Религия ислама с его запретом изображать людей в культовых зданиях внесла существенные перемены в систему взаимодействия архитектуры и скульптуры. Сочная пластика сменилась чётким геометрическим орнаментом.

Тяга к роскоши, изяществу, орнаментальным украшениям характерна для архитектуры XVI-XVII вв.

Ярким примером является:

- Беломраморный мавзолей Тадж-Махал в Агре (1632-1650 гг.) (рис. 51).

Рис. 51. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (1632-1650 гг.)

Живопись

На период Великих Моголов приходится расцвет миниатюры, пришедшей в Индию, как и образы мусульманского зодчества, из стран Среднего Востока.

Могольская миниатюра была тесно связана с книгой. Ранняя миниатюра — яркая и нарядная — обнаруживает чувственные пластические начала. Художники применяют светотеневую лепку объёмов, в пейзажах стремятся передать планы.

К XVII веку индийская миниатюра больше тяготеет к изображению реальной среды и пространства, проявляется интерес к личности человека, даются острохарактерные портреты правителей, но вместе с тем, происходила утрата наивной непосредственности образов ранней миниатюры.

В XVII веке получают развитие местные школы искусств, восходящие к древним стенописям и народным лубкам. Они получили название «раджпутской школы», объединившей разные направления и расцветшей при дворе раджпутских князей (раджпуты принадлежали к касте воинов).

Раджпутская миниатюра писалась на бумаге. Сюжеты брались из индийской литературы и поэзии («Махабхарата» и «Рамаяна»).

Мифологические герои — Шива, Кришна, изображённые яркими локальными красками сцены любви и весеннего цветения составляют основную тематику наивной и радостной *раджпутской миниатюры*, близкой к народному искусству и пережившей могольскую.

■ Гаури Рагини. Сирохи, Раджатсхан. Британский музей, ок. 1610 г. (рис. 52).

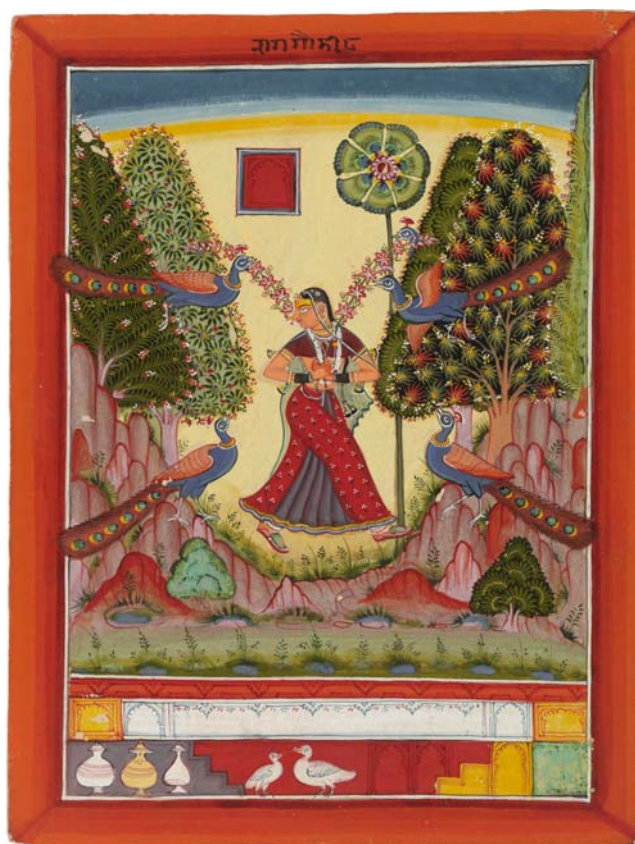

Рис. 52. Гаури Рагини. Сирохи, Раджатсхан

Колонизация страны Индии в XVIII веке положила конец феодальному периоду.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите и охарактеризуйте периоды развития средневекового искусства Индии.
2. Охарактеризуйте и приведите примеры скульптурной пластики периода Средневековья в Индии.
3. Охарактеризуйте и приведите примеры миниатюры в средневековом искусстве Индии.

2.4. Искусство средневекового Китая IV-XIX вв.

Эпоха феодализма в Китае исчисляется с IV-XIX вв. Укреплению феодальной власти помог буддизм, пришедший в Китай из Индии. Религия буддизма стала опорой государственной власти. Это время было ознаменовано бурным развитием культовой архитектуры.

По всей стране строятся монастыри, пещерные и деревянные храмы, башни-пагоды. Искусство испытывало сильное влияние искусства различных стран Востока, но в дальнейшем эти влияния были ассимилированы развивающимся китайским искусством.

Искусство средневекового Китая IV-XIX вв. можно разделить на периоды:

1. Искусство IV-VI вв. (период Северной Вэй).
2. Искусство VII-XIII вв. (периоды Тан — 618-907 и Сун — 960-1279).
3. Искусство XIII-XVIII вв. (периоды Юань и Мин).

Искусство IV-VI вв. (период Северной Вэй)

Объединению мелких княжеств после набегов кочевников положила империя Северная Вэй. С развитием буддизма строятся пещерные храмы и монастыри, для которых характерен синтез архитектуры и скульптуры.

В пещерных храмах располагаются грандиозные скульптуры Будд, на стенах — многочисленные рельефы, росписи, при этом ощущается влияние искусства стран Востока. Этот период связан с утверждением феодальных отношений.

Искусство VII-XIII вв. (периоды Тан и Сун)

VII-XIII века — это время образования двух крупных государств: Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.). Время стабилизации феодальных отношений и *наивысшего расцвета средневековой китайской культуры*.

Ведущим видом искусства становится архитектура. Строятся города, дворцы, храмы, пагоды (ступенчатые башни-реликварии).

Скульптура

В период Тан скульптура достигла высокого подъёма. Развивается монументальная скульптура, связанная с распространением буддизма (из Индии), в виде:

- круглой скульптуры;
- рельефа.

Для произведений скульптуры периода Тан характерны:

- пластичность в проработке образов Будд;
- появление рельефов на бытовые темы;
- совершенство форм;
- передача движения;
- реалистическая трактовка образов.

Материал скульптуры: лессовая глина, камень, глина.

Примеры:

- Статуя Будды Вайрочаны в Лунмыне (672-676 гг.) (рис. 53).
- Шесть каменных плит с рельефными изображениями лошадей императора Тэй-цзуна (рис. 54).

*Рис. 53. Статуя Будды
Вайрочаны в Лунмыне
(672-676 гг.)*

*Рис. 54. Шесть каменных плит с рельефными
изображениями лошадей императора Тэй-цзуна*

В X-XIII веках жизненная красота образов танской пластики уступает место хрупким, изящным фигурам с удлинёнными пропорциями.

Помимо прежних материалов используются лак, сандаловое дерево, металл.

Лаковая скульптура создавалась путём многократного нанесения сока лакового дерева на тонкую основу из ткани, натянутую на глиняную модель. По высыхании лака основа снималась и раскрашивалась.

Живопись

Реалистические стремления танского и сунского искусства сказались на всех школах и направлениях живописи. Основными жанрами в китайской живописи становятся:

- пейзаж;
- бытовой жанр;
- «жанр цветов и птиц».

Художники работали тушью по пористой бумаге или шёлку. Линия и пятна туши — главные средства выразительности в китайской живописи. Правила китайской живописи отражали образ их мышления, восхищение красотой окружающей природы (человек — не хозяин природы, а лишь её пассивный созерцатель).

В живописи не применялась светотень, перспектива давалась условно, так, словно вся природа, увиденная с высокой горы, разделялась воздушной дымкой на поднимающиеся друг за другом планы. Художники создавали картины на длинных шёлковых, а потом и бумажных свитках вертикальной или горизонтальной формы, хранившихся в специальных ящичках и вывешивавшихся только на время.

На горизонтальных свитках обычно изображались повести, легенды, которые рассматривались сцена за сценой как живописная книга.

На вертикальных свитках по большей части исполнялись пейзажи (часто картина дополнялась стихотворными текстами, выполненными каллиграфическим почерком).

Пейзаж

Китайский пейзаж выдуман и построен воображением самого художника, но вместе с тем, он наполнен дыханием жизни, связан единым ритмом, общим настроением.

Различают *лирические и грандиозные величественные пейзажи*. Пейзажи, написанные яркими, насыщенными красками и только чёрной тушью. Обычно художник располагает свой пейзаж на длинном свитке так, будто сам смотрит на него с высокой горы. Он противопоставляет планы и масштабы: маленькие фигурки сопоставляет с большими, как бы показывая, насколько человек или группа деревьев бесконечно малы сравнительно с громадами диких скал, громоздящихся до самого неба.

Дымка тумана, озеро посреди гор, написанные чуть тронутой влагой кистью, помогают художнику отделить ясный передний план от дальнего — легкого и воздушного. Художник-пейзажист не досказывает всего до конца, давая возможность зрителю дополнить пейзаж своей фантазией. Человек, даже если его и нет в пейзаже, незримо присутствует в нём как зритель.

Наиболее известными танскими пейзажистами были Ли Чжао-дао (670-730 гг.) и Ван Вэй (699-759 гг.).

Первый писал цветные пейзажи (*полихромная живопись*), второй — только чёрной тушью по золотистому шёлку (*монохромная живопись*). Ван Вэй был не только художником, но и поэтом. Современники говорили: «Его стихи — картина, его картина — стих». Сам он с неподдельной скромностью, свойственной таланту, писал:

«Зачем-то слышу
Творцом картин и стихов,
Но сердцем не верю,
Что я и вправду таков».

На его поэтичных картинах природа тиха и спокойна.

На манеру Ван Вэя опирались художники сунского периода (XI в.), стремясь к передаче лирической красоты и гармонии природы.

Примеры:

- Ван Вэй «Прояснение после снегопада», VIII в. (рис. 55).
- Ли Чжао-дао «Путешествие Минхуана в Шу», VIII в. (рис. 56).
- Го Си «Осенний туман», XI в. (рис. 57).
- Ли Чэн «Читающий стелу», X в.

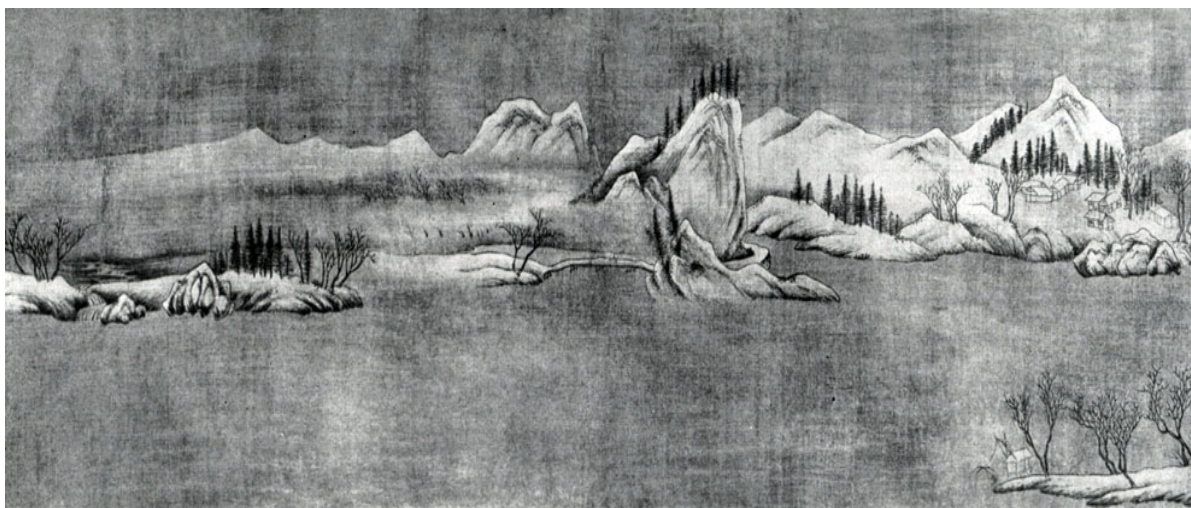

Рис. 55. Ван Вэй «Прояснение после снегопада»

Рис. 56. Ли Чжао-дао «Путешествие Мин Хуана в Шу», правая часть

Рис. 57. Го Си «Осенний туман рассеивался над горами и равнинами», XI в.

В сунский период получают распространение небольшие лирические картины, лишённые былой торжественности.

Это иллюстрируют лирические пейзажи художника XII века Ли Ди, любившего изображать мягкие зимние пейзажи.

Пример:

- Ли Ди «Человек, ведущий буйвола по снежной равнине» (рис. 58).

Рис. 58. Ли Ди «Человек, ведущий буйвола по снежной равнине»

3. ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Восемнадцатый век в Западной Европе был ознаменован завершением перехода от феодализма к капитализму, совершается ломка всех государственных устоев и понятий старого общества. В изобразительном искусстве возрастает роль непосредственного реалистического отображения жизни. Искусство становится выразителем освободительных идей, наполняется злободневностью, обличает пороки не только феодального, но и зарождающегося буржуазного общества. Оно выдвигает положительный идеал человека, наделённого чувством гражданственности.

Несмотря на неравномерность социального развития, общим для всех стран Европы был кризис феодализма и формирование широкого общественного движения — Просвещения.

Искусство XVIII века проходит два этапа. Первый продолжается до 1740-1760 гг. Он характеризуется завершением поздних форм барокко, видоизменившегося в декоративный стиль *рококо*, а также проявлением остро обличительного искусства реалистического направления.

Второй этап связан с углублением идеологических противоречий, ростом самосознания и политической активности буржуазии и народных масс. В то же время абсолютизм стремится удержать власть и активно использует искусство для отображения своих идей «просвещённого абсолютизма». В середине XVIII века немецкий историк искусства Винкельман призывает художников вернуться к идеалам античного искусства.

Этому способствует и деятельность представителей передовой мысли, таких как Д. Дидро и др. Возникает стиль *классицизм*, который противопоставляет вычурной декоративности и пышности рококо естественную простоту, чувство меры, благородство мысли и поступков. Одновременно с классицизмом, испытывая его воздействие, развивается и реалистическое направление. Во второй половине XVIII в. зарождается также *сентиментализм* и связанное с ним предромантическое направление в искусстве. Оба течения утверждали ценность личного мира чувств человека.

3.1. Искусство Италии

XVIII век в Италии — это время, когда официальное помпезное барокко католической церкви сменяется неофициальным искусством, станковой живописью. Художественная жизнь этого времени была сосредоточена в Венеции и Риме.

Рим

Рим становится одним из центров европейской художественной жизни. Раскопки древних Помпей и книга Винкельмана «История искусства древности» в 1764 г. (первое исследование античной культуры) способствовали появлению среди художников знатоков истории, ценителей древностей, романтических певцов руин.

К этому времени относится творчество архитектуры мечты — рисование архитектуры гравировальной иглой и резцом по меди — как уникальный жанр воображаемой архитектуры, произвольных реконструкций.

Было создано 29 томов офортов — памятников древнеримской архитектуры.

Представителем этого направления в итальянском искусстве является Джованни Баттиста Пиранези.

Творчество Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778)

Пиранези был архитектором и гравёром. Он работал в технике офорта и резцовой гравюры. Его «Архитектурные фантазии» отличаются:

- грандиозностью решений;
- монументальностью;
- живописностью;
- светотеневыми проработками и контрастами. Своими работами он пробуждал в обществе интерес к античности.

Пример:

- Серия гравюр «Виды Рима» (1748-1788 гг.).
- Арка императора Тита (рис. 59).
- Вид Пантеона внутри (рис. 60).

Рис. 59. Арка императора Тита

Рис. 60. Вид Пантеона внутри

Гравюры Джованни Батиста Пиранези вызвали интерес к архитектурному наследию античного Рима и оказали влияние на развитие классицизма.

Особое место в творчестве Пиранези занимает серия гравюр:

□ «Фантастические изображения темниц», более известная как просто «Темницы» (1749 г.).

Эти архитектурные фантазии пугают своими размерами и отсутствием постижимой логики архитектурных построений.

Венеция («город-театр»)

XVIII век — это последний расцвет венецианской школы искусства. «Весёлая Венеция переживала свой исторический вечер»: скоро затихнут праздники и маскарады. Центральной фигурой венецианской школы становится президент венецианской академии живописи Джованни Тьеполо.

Творчество Джованни Тьеполо

Тьеполо работал не только в Венеции, но и в Испании, Германии и даже России (усадьба Архангельское) и был барочным и даже рокайльным художником.

Он писал грандиозные фрески, декоративные плафоны (плафонная живопись) с облаками и ангелами, алтарные образы, мифологические картины, рисунки, офорты. В живописи Тьеполо выступает как колорист, для которого характерна утончённая цветовая гамма, отличающаяся изысканностью бледно-золотого зеленоватого, сиреневого и вспышками лимонного.

Примеры:

□ Королева Зенобия, обращающаяся к своим солдатам (1780 г.).

Помимо монументального искусства, в это время в Венеции работают художники городского пейзажа — в *жанре vedute*. Главным художником vedutного жанра был Джованни Антонио Каналетто.

Творчество Джованни Антонио Каналетто (1697-1768)

Каналетто — мастер vedуты и пейзажного офорта.

Пример:

□ Виды Венеции, Рима, Лондона.

Для работ Каналетто характерны:

- нарядная зрелищность;
- документальная точность рисунка;
- свежесть и нежность красок;
- проработка световоздушной среды.

Каналетто — представитель итальянского варианта рококо, как заключительной стадии барокко, лёгкого воздушного стиля, который обращался к жанрам, считавшимся в барокко недостаточными.

Пример:

■ Дворец дожей в Венеции (рис. 61).

Рис. 61. Дворец дожей в Венеции

□ Вид Венеции (1740 г.) (площадь, архитектура, праздничная толпа, небо, свет и воздух).

Последователем Каналетто явился **Франческа Гварди**, который ещё более поэтизировал пейзаж и своим творчеством подготовил почву для лирического пейзажа XIX века.

Пример:

■ Венецианский дворик (Московский музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) (рис. 62).

Рис. 62. Франческа Гварди «Венецианский дворик»

Вывод:

Творчество венецианских художников оказало большое влияние на развитие пейзажной живописи в странах Европы и в России XIX века.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите и охарактеризуйте периоды развития западноевропейского искусства XVIII века.
2. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Джованни Батиста Пиранези.
3. Что такое гравюра?
4. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Джованни Антонио Каналетто.
5. Охарактеризуйте развитие искусств Италии XVIII века.

3.2. Искусство Испании XVIII – пер. пол. XIX века

В XVIII веке Испания — ультракатолическая страна, где властвует инквизиция, где светское искусство наталкивается на стену запретов.

Конец XVIII – начало XIX века — это время творчества гениального испанского художника реалистической направленности Франсиско Гойи.

Творчество Франсиско Гойи (1746-1828)

Франсиско Гойя прожил долгую жизнь. В первой части жизни — молодой, пылкий, талантливый художник, во второй — глухой, угрюмый старик в уединении.

В 1786 году Гойя становится придворным художником при дворе Карлоса IV в Мадриде. Имея большой успех и заказы, он пишет портреты, стремясь подражать Веласкесу (испанский художник XVII века).

Для портретов Ф. Гойи характерны:

- колористическое своеобразие (огненные тона, дымчатая вуаль);
- физиономическая проницательность в образ;
- иногда желточная ирония, доходящая до гротеска (сатирический облик).

Примеры:

- Портрет семьи Карлоса IV (1789-1800 гг.) (рис. 63).

В этом семейном портрете дана скрытая сатира на деспотизм и бездарность испанского абсолютизма.

Особое место в ряду портретов занимают женские портреты. Это одетые и обнажённые махи.

- «Обнажённая маха» (1796-1797 гг.) (рис. 64).
- Портрет доньи Тересы Суреда (1806 г.) (рис. 65).
- Портрет доньи Исабель Кабос де Порсель (66).

Рис. 63. Ф. Гойя
«Портрет семьи Карлоса IV»

Рис. 64. Ф. Гойя
«Обнажённая маха»

Рис. 65. Портрет доньи Тересы Суредра

Рис. 66. Портрет доньи Исабель Кабос де Порсель

В этих портретах художник выступает как замечательный колорист. В первый период творчества он занимается также и шпалерами.

Шпалера — тканевая картина, изготовленная на королевской фабрике в Мадриде. Например:

- Серия шпалер (1770-1780 гг.).

Для шпалер он выполнял картоны в духе рококо. Это были красочные по цвету работы на тему маскарадов, галантных спектаклей.

Трагический характер искусства Гойи обнаружился в зрелом периоде, в работе над серией гравюр в технике офорта и акватины (рисунок протравливается через слой асфальта).

Пример:

- Серия из восьмидесяти рисунков к гравюрам под названием «Капричос» (капризы фантазии), 90-е годы XVIII века.

Гравюры имели политический смысл и выражали гнев художника к «разложившемуся» испанскому государству (сцены расправ инквизиции, реальные исторические лица в образах зла, суеверия народа и т.п.)

Пример:

- Сон разума порождает чудовищ (рис. 67).

Рис. 67. Сон разума порождает чудовищ

Это главный лист из серии «Капричос». На нём изображён человек, с ужасом закрывающий лицо, к нему слетаются зловещие совы и впииваются когтями в спину.

Последующие исторические события: отречение испанского монарха, оккупация страны Наполеоном, партизанский отпор народа, попытка революционного политического обновления — потрясли художника.

Он пишет своё программное произведение — самое сильное живописное произведение на тему сопротивления народа оккупантам.

- Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года (1808-1814 гг.) (рис. 68).

Рис. 68. Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года

В произведении отображены реальные события восстания 2 мая 1808 г. в Мадриде (Гойя сам ночью зарисовывал трупы расстрелянных).

В образе главного героя картины — повстанце в белой рубашке, широко раскинувшему руки навстречу стрелявшим, ощущается радостное бешенство ненависти, трагический восторг самопожертвования.

На тему борьбы против французов и отечественных «чудовищ» Гойя выполняет серию:

□ «Бедствия войны» (1810-1820 гг.), состоящую из 82 гравюр.

Историки искусства рассматривают эту серию как протест против жестокости подавления антифранцузского восстания второго мая, последовавшей за ним войны на Пиренейском полуострове и реакционной политики восстановленной династии Бурбонов. Графическая серия — вершина реалистического искусства, созданного сердцем художника-патриота.

Поздний больной Гойя расписывает пугающими композициями стены своего дома, так называемого «дома глухого».

Пример:

■ Сатурн, пожирающий своих детей (1820-1823 гг.) (рис. 69).

Вывод:

Гойя последний великий художник Испании, являющий своим реалистическим творчеством живой мост из галантного XVIII века в критический XIX век.

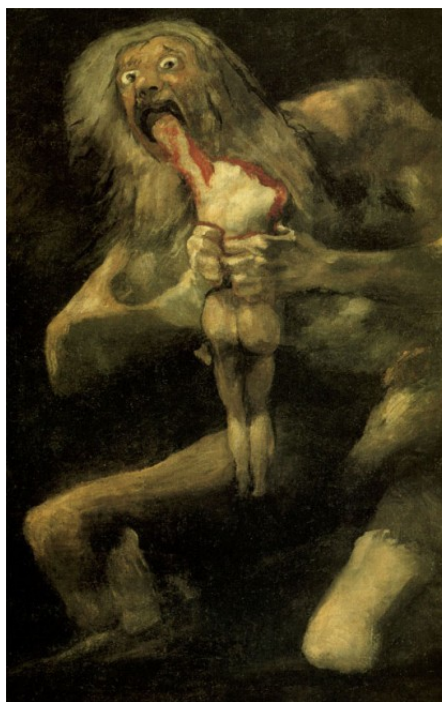

Рис. 69. Ф. Гойя «Сатурн, пожирающий своих детей»

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте развитие искусств Испании XVIII – пер. пол. XIX века.
2. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Франсиско Гойи.

3. Охарактеризуйте и назовите примеры произведений гравюры Франциско Гойя.
4. Назовите и дайте описание программного произведения Франциско Гойя.
5. Назовите стилевое направление, представителем которого является художник Франциско Гойя.
6. Что такое офорт?
7. Что такое акватина?

3.3. Искусство Англии XVIII – пер. пол. XIX вв.

Англия — передовая европейская страна, осуществившая буржуазную революцию на полтора столетия раньше, чем Франция. В XVIII веке Англия выдвинула живописцев всеевропейского масштаба. Английское искусство этого времени — умное, рассудочное, опирающееся на опыт философии, эстетики, литературы, исходило не из мифологии, а из современности. В первой половине XVIII века предтечей будущего критического реализма проявился сатирический реализм в живописи Уильяма Хогарта.

Творчество Уильяма Хогарта (1697-1764)

Уильям Хогарт работал в технике масляной живописи и в гравюре. Встав на самостоятельный творческий путь в 1720 году, он так определил свое направление: «Я обратился к совсем новому жанру, к писанию картин и созданию гравюр на современные нравственные темы — области, ещё не испробованной ни в одной стране».

Художник пишет картины-рассказы, обличающие нравы общества. Для его работ характерна сценичность, сопровождение работ текстами (аналогично искусству русского художника П.А. Федотова — середина XIX века). Многие картины он перевел в гравюры.

Пример:

■ Утро в доме молодых. Гравюра из серии «Модный брак», всего шесть работ (1743-1745 гг.) (рис. 70).

Рис. 70. Утро в доме молодых

Живописные работы часто становились гравюрами, а гравюры — картинами. В обличающих работах художником схватывается момент действия — как в театре мизансцена, краткий миг.

Пример:

- История распутника.
- Дом для умалишенных.
- Улица Пива — гравюра 1751 г.
- Переулок Джина — гравюра 1751 г. (рис. 71).

Рис. 71. Переулок Джина

Кроме сюжетных картин Хогарт писал и живописные портреты, отличающиеся свежестью красок, темпераментностью живописного исполнения.

Пример:

- Девушка с креветками (1740-1750 гг.) (рис. 72).

Рис. 72. У. Хогард «Девушка с креветками»

Работа выполнена в этюдной манере.

Вывод:

Вместе с писателями-просветителями У. Хогарт выступил за искоренение нравственных пороков английского общества.

Переводя картины в гравюры (тиражность гравюры), он своим искусством воспитывал большие массы народа. Уильям Хогарт заложил основы для появления *искусства критического реализма*.

Главным жанром в английском искусстве XVIII века становится *портрет*, который опирается на достижения художников-портретистов: Гольбейна (XVI в.), Ван Дейка (XVII в.).

Во второй половине XVIII века появляется плеяда портретистов, среди которых противопоставляются такие английские художники, как Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо.

Творчество Джошуа Рейнольдса (1723-1792)

Джошуа Рейнольдс — первый президент Британской Академии искусства открытой в 1768 г., блестяще образованный английский джентльмен, эстет, искусствовед, политик.

Главное в его творчестве — это портрет. Талантливые произведения художника отличаются определённой рассудочностью. Он стремился к созданию жизненно правдивых и в то же время облагороженных образов.

Пример:

■ Портрет Сары Сиддонс (1784 г.) (рис. 73.).

Рис. 73. Д. Рейнльдс «Портрет Сары Сиддонс»

Художник даёт аллегорическую трактовку портрету, изображает Сарру в образе музы трагедии. Острота портретной характеристики сочетается с приподнятостью. Именно такие портреты снискали ему популярность у аристократических и буржуазных заказчиков.

Академическое искусство Д. Рейнольдса представлено аллегорическими и мифологическими сюжетами.

Пример:

- Амур, развязывающий пояс у Венеры (1788 г.). Эрмитаж (рис. 74).

В образе Венеры Рейнольдс даёт портрет леди Гамильтон, подруги адмирала Нельсона.

- Младенец Геракл, удушающий змей. Эрмитаж (рис. 75).

Рис. 74. Амур, развязывающий пояс у Венеры

Рис. 75. Младенец Геракл, удушающий змей

Вывод:

Как теоретик искусства, Д. Рейнольдс призывал изучать художественное наследие прошлого: искусство античности и Возрождения. Придерживаясь взглядов, близких классицизму, он в то же время подчеркивал особое значение воображения и чувства, предвосхищая этим эстетику романтизма.

Творчество Томаса Гейнсборо (1727-1788)

Томас Гейнсборо родился в 1727 году в восточной Англии, в Суффолке, в семье суконщика, девятым ребенком. Томас Гейнсборо — не только блестящий портретист, соперничавший с Д. Рейнольдсом, но и мастер сельского пейзажа, жанровой картины. «Природа скромна и художник должен быть таким же, когда он обращается к ней», — говорил Гейнсборо. Пейзаж вошёл в моду в Англии лишь в конце XVIII века.

В живописи Т. Гейнсборо был самоучкой, писал просто, интуитивно, в портретах испытывал влияние Ван Дейка (XVII в.). Картины Гейнсборо не нужно расшифровывать, как многосложные картины Хогарта или учёные намёки

продуманных эмблем и аллегорий у Рейнольдса. Он ставит перед собой цель достичь буквальной правды в передаче видимого.

Для портретного творчества Гейнсборо характерны:

- поэтичность, одухотворённость образов;
- индивидуальная манера наложения цвета красивым полупрозрачным, воздушным мазком (некоторое сходство с мазками русского портретиста Рокова — XVIII в.);
- преобладание серебристо-жемчужной, перламутровой живописи;
- изображение портретируемых на фоне пейзажа.

Он прославился серией «голубых портретов».

Пример:

- Дама в голубом. Герцогиня де Бофор, 1770 г. (рис. 76).

Единственное произведение художника, находящееся в России, в Эрмитаже.

- Мальчик в голубом. Портрет Джонатана Баттла, 1770 г. (рис. 77).

Портрет не был заказным. Д. Баттл был дружен с художником, собирал его рисунки. Художник совершенно сознательно противопоставил обыкновенного мальчика аристократам портретов Ван Дейка и Рубенса, придав ему значительность и силу характера.

Рис. 76. Т. Гейнсборо «Дама в голубом. Герцогиня де Бофор»

Рис. 77. «Мальчик в голубом». Портрет Джонатана Баттла

- Автопортрет (1758 г.). Автопортрет (1787 г.) (рис. 78).
- Дочери художника (1756 г.) (рис. 79).
- Автопортрет с женой и дочерью Маргарет (1751 г.) (рис. 80).
- Мери Грэм (1775 г.) — портрет-предчувствие — 17-летняя Мери Грэм скоро после свадьбы умерла (рис. 81).
 - Портрет супругов Эндрюс (1749 г.) — портрет на фоне великолепно написанного сельского пейзажа.
- Утренняя прогулка (1785 г.) — лирический парный портрет на фоне пейзажа (рис. 82).

Рис. 78. Автопортрет.
1758 г.

Рис. 79. Дочери художника

Рис. 80. Автопортрет с
женой и дочерью
Маргарет

Рис. 81. Т. Гейнсборо
«Мери Грэм»

■ Портрет актрисы Сарры Сидонс (1784-1785 гг.). (рис. 83)

Рис. 82. Т. Гейнсборо
«Утренняя прогулка»

Рис. 83. Портрет актрисы
Сарры Сидонс

Если Рейнольдс написал актрису на аллегорический манер, то Гейнсборо даёт точную реалистическую трактовку образа и насмешливо замечает: «Нет конца вашему носу...»

В дальнейшем один из исследователей творчества художника предположил, что отдельные элементы портрета повторяют очертания носа актрисы и даже сделал графическую схему.

Гейнсборо писал портреты, делал замечательные рисунки, но больше любил пейзажную живопись (позднее основоположник английского реалистического пейзажа Джон Констебл скажет следующее: «Ему (Гейнсборо) не было дела до подробностей, целью его было передать чувство прекрасного, и он этого полностью достиг».

Пример:

- Лесной пейзаж (1747 г.).
- Возвращение крестьян с рынка лесной дорогой (1768 г.) (рис. 84).

Рис. 84. Возвращение крестьян с рынка лесной дорогой

Особенностью творчества художника являются пейзажи на стекле.

Пример:

- Серия двенадцати пейзажей на стекле (1783).

Вывод:

Гейнсборо предвосхитил развитие английского реалистического пейзажа.

Мир чувств, настроений, тонкий лиризм и поэтичность характерны для творчества Т. Гейнсборо.

Томас Гейнсборо умер 2 августа 1788 года в Лондоне. «Все мы отправимся на небо и Ван Дейк с нами», — последние слова художника.

Творчество Джона Констебла (1776-1837)

Джон Констебл — основоположник английского реалистического пейзажа XVIII – нач. XIX века.

Родился в семье мельника, отсюда и любовь к темам родной природы. Часто писал мельницы, одну и ту же местность в разное время года. *«Моё скромное искусство можно обнаружить в любой тропинке»*, — говорил он о своём творчестве.

Его любовь к сельской природе была безгранична. Джон Констебл изучал природу, писал с натуры, заложил основы пленэрной живописи в английском искусстве.

В пейзажной живописи равнялся на Томаса Гейнсборо и Клода Лоррена. Демократическое искусство Д. Констебля отличается правдивостью и поэтичностью.

Пример:

- Телега для сена (1821 г.) (рис. 85).
- Вид на собор в Солсбери из епископского сада (1823 г.) (рис. 86).

Рис. 85. Д. Констебл «Телега для сена»

Рис. 86. Вид на собор в Солсбери из епископского сада

- Уайвенхоу-парк (1816 г.) — планы, изображения реки, пасущихся коров (рис. 87).

Рис. 87. Уайвенхоу-парк

- Хлебное поле (1826 г.) (рис. 88).

Рис. 88. Хлебное поле

В этих работах художника показана жизнь природы как целого, единого, органичного. На его картинах природа «дышит, смотрит, говорит». Реалистический пейзаж Д. Констебла оказал большое влияние на развитие пейзажной живописи в Европе.

В то время как Констебл, верный жизненной правде, находил лишь отдельных ценителей своего искусства в Англии, другие художники, определявшие вкусы буржуазной публики, пользовались широкой известностью.

Официальное признание получили мастера условного, отвлеченного романтического направления.

Романтический пейзаж в английском искусстве представлен творчеством Джозефа Уильяма Тернера.

Творчество Джозефа Уильяма Тернера (1775-1851)

Тернер певец *романтического пейзажа*, в своих произведениях выражал красками драматическое мироощущение жизни.

Для картин У. Тернера характерны:

- контрасты света и цвета;
- «импрессионистические приёмы» в живописи — отображение состояний воды и света;
- дополнение пейзажей мифологическими и историческими сценами;
- изображение человека маленьким, беззащитным, находящимся во власти стихий природы.

Пример:

- Последний рейс корабля «Отважный» (1838 г.) (рис. 89).

На полотне изображен последний рейс участника Трафальгарской битвы, боевого корабля английского флота «Отважный». Старое судно доставляется буксиром в доки.

Рис. 89. У. Тернер «Последний рейс корабля «Отважный»

- Китобойные суда (1845 г.) (рис. 90).

Рис. 90. У. Тернер «Китобойные суда»

- Дождь, пар и скорость (1845 г.). (рис. 91)

Рис. 91. У. Тернер «Дождь, пар и скорость»

Картина — феерическое зрелище, где в потоке краски, предметы теряют свои очертания.

Часто художник обращался к *технике акварели*, добиваясь лёгкости и прозрачности водяных красок. В целом искусство Тернера отошло от жизненных проблем в сторону формальных живописных задач.

К середине XIX века в искусстве Англии нарастают признаки упадка.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте развитие искусств Англии XVIII – пер. пол. XIX веков.
2. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Уильяма Хогарта.
3. Назовите виды искусства, в которых работал Уильям Хогарт.
4. Назовите автора картины «Девушка с креветками».
5. Назовите автора серии «Модный брак».
6. Охарактеризуйте и назовите примеры произведений Джошуа Рейнольдса.
7. Назовите автора картины «Амур, развязывающий пояс у Венеры».
8. Назовите стилевое направление, представителем которого является художник Томас Гейнсборо.
9. Охарактеризуйте и назовите примеры произведений Томаса Гейнсборо.
10. Назовите автора картины «Дама в голубом».
11. Назовите основоположника английского реалистического пейзажа XVIII – нач. XIX веков.
12. Кто развил пленэрное направление в английской живописи?
13. Назовите основоположника английского романтического пейзажа XVIII – нач. XIX веков.
14. Назовите английского художника, развивавшего технику акварельной живописи в XVIII – нач. XIX веков.
15. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Джона Констебла.
16. Охарактеризуйте творчество и приведите примеры произведений Джозефа Уильяма Тернера.
17. Назовите английского художника-мариниста XVIII – нач. XIX веков.

4. ИСКУССТВО XIX ВЕКА

4.1. Искусство Франции

Импрессионизм

Искусство последней трети XIX века развивалось в условиях нарастающего противоречия между буржуазной культурой и культурой демократической (формирование пролетарской идеологии), характерного для капиталистического общества.

В искусстве этого времени проявились два направления:

1. Салонное искусство (допускавшееся в официальные салоны), для которого характерны:

- проведение в произведениях искусства идей господствующего класса;
- мистико-символический характер;
- стилизаторские устремления;
- интерес к миру мифологии и аллегорий.

В целом это было далёкое от жизни искусство.

2. Реалистическое искусство

Его представляла группа «Салон отверженных» (1863), которая выступала против официального салонного искусства.

Лидером этого направления являлся Эдуард Мане.

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Художник пишет сцены обыденной жизни в традициях реалистической живописи, но ищет новые приёмы выразительности, средствами пленэрной живописи добивается свежести и чистоты в звучании красок.

Примеры:

- Завтрак на траве (1863 г.). Париж, Лувр (рис. 92).

Рис. 92. Э. Мане «Завтрак на траве»

Художник изобразил группу модно одетых людей на природе, среди которых — обнажённая натура (как бы из эпохи Возрождения).

Не прикрытая мифологией обнажённая натура в реальной жизни вызвала негодование буржуазной публики.

- Олимпия (1863 г.). Париж, Лувр (рис. 93).

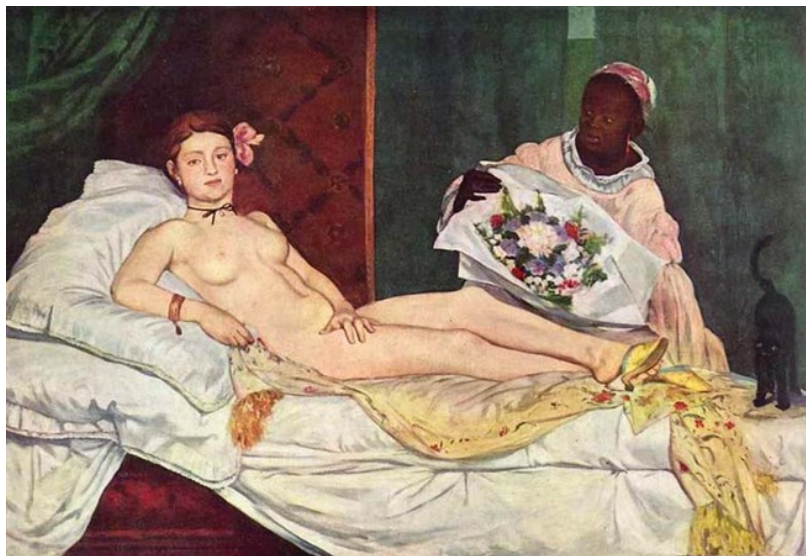

Рис. 93. Э. Мане «Олимпия»

Обнажённая натура без прикрас и оправдывающего сюжета, этюдного исполнения также вызвала скандал на выставке.

- Флейтист (1866 г.) (рис. 94).

Рис. 94. Э. Мане «Флейтист»

Образ из повседневной жизни, полный поэзии и обаяния.

□ Бар в Фоли-Бержер (1881-1882 гг.), Лондон.

Эта картина итог — творчества художника, кусочек жизни, мир *реальный и отражённый в зеркале* с натюрмортом на переднем плане.

Творчество Эдгара Дега (1834-1917)

Художник реалистического направления, отличающийся динамическим видением мира, отточенного рисунка.

Он ищет характерное в мимолётном. Героями его картин становятся актрисы, балерины, прачки, гладильщицы белья...

Художника интересует жизнь города его обитатели.

Примеры:

■ Голубые танцовщицы. Москва, ГМИИ² (рис. 95).

Рис. 95. Э. Дега «Голубые танцовщицы»

На картине изображены танцовщицы, готовящиеся к выходу на сцену. Картина завораживает своей легкостью, одухотворенностью.

Застывшие на полотне танцовщицы как будто сейчас начнут танцевать.

Дега был настоящим ценителем танца и красоты и мастерски передавал всю тонкость, нежность и грациозность балета в своих работах.

■ Абсент (1876 г.). Париж, Лувр (рис. 96).

² ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

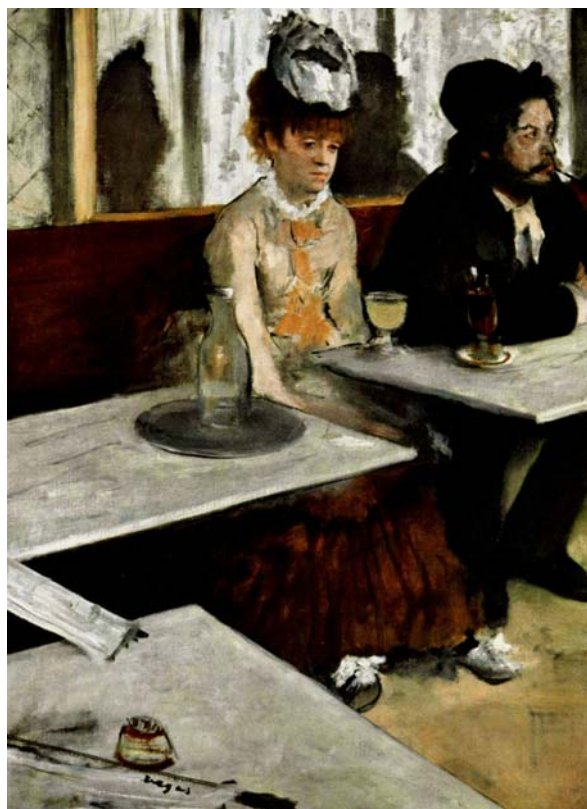

Рис. 96. Э. Дега «Абсент»

Художник дал острую портретную характеристику минимальными средствами. Приоткрыл тему одиночества и безнадёжности человека в обществе того времени.

■ Гладилицы белья (1844 г.). Париж, Лувр (рис. 97).

Рис. 97. Э. Дега «Гладилицы белья»

Художник сумел выразить характерное: механическую каждодневную женскую работу. Творчество Дега отличалась самобытностью, но он явился одним из организаторов выставок импрессионистов.

1874 год — дата рождения импрессионизма, направления во французском искусстве, обратившееся к действительной жизни улиц, вокзалов, кафе, к образам из различных сословий, поставившего задачу передать быстрый ритм жизни, мгновенные состояния природы, света.

Импрессионисты поставили задачу поиска новых средств выразительности, двигаясь от чёрного к просветлённой гамме.

В 1874 году состоялась выставка независимых художников, бунтующих против официального искусства, принятых штампов. Картина «Впечатление, или Восход солнца» лидера направления **Клода Моне** дала название всей группе художников.

«Импрессионизм» — происходит от французского слова «*impression*» — впечатление. Художникам-импрессионистам импонировали живописные поиски французского романтика Э. Делакруа, Э. Мане.

В дальнейшем обнаружилась некоторая односторонность творческого метода импрессионистов. Погоня за точностью передачи мгновенного зрительного ощущения вытесняет из их искусства глубину всестороннего познания мира: этюд — картину; эпизод — тему высокого общественного значения.

Пленэр из средства реалистической выразительности превратился в самоцель. С середины 1880 года в импрессионизме наблюдается спад, но влияние на художников в других странах продолжается. В 1886 году группа независимых художников-импрессионистов распадается.

Творчество Клода Моне (1840-1926 г.)

К. Моне наиболее последовательно отражал принципы импрессионизма, опираясь на пленэрную живопись, обновляя её через *цвет – свет – воздух*, передавал мгновенные состояния природы в пейзаже.

Примеры:

- Бульвар Капуцинок в Париже (1873 г.). Москва, ГМИИ (рис. 98).

На картине дана перспектива шумной улицы Парижа с потоками людей и экипажей через состояние влажного воздуха.

- Серия «Стога сена» (1886 г.). Одна из работ хранится в Эрмитаже (рис. 99).

Рис. 98. К. Моне
«Бульвар капуцинок в Париже»

Рис. 99. К. Моне.
Серия «Стога сена»

Художник пишет один и тот же непритязательный сюжет при разном естественном освещении. Такие же задачи он ставит и в изображении Руанского собора.

■ Руанский собор. Москва, ГМИИ (рис. 100).

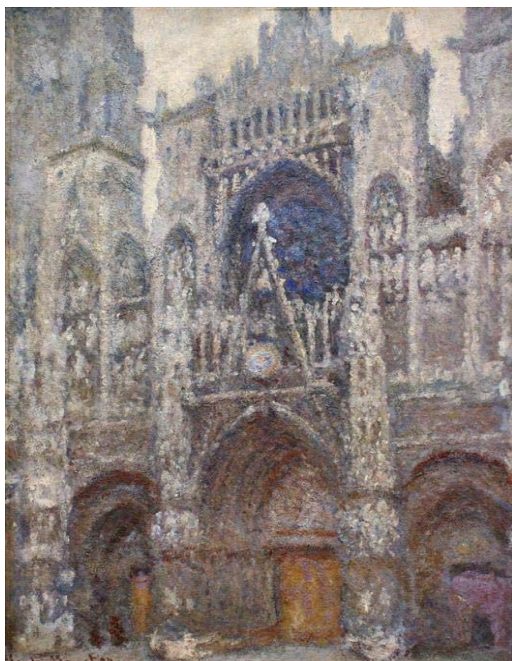

Рис. 100. Руанский собор

В группу независимых художников-импрессионистов входили Писсарро, Сислей, Ренуар.

Творчество пейзажистов Камилля Писсарро (1830-1903) и Альфреда Сислея (1839-1899)

Камиль Писсарро изображал пейзаж с характерной сдержанностью в цвете и правдивостью.

Примеры:

■ Париж во время дождя (1898 г.) (рис. 101).

Рис. 101. К. Писсарро «Париж во время дождя»

- Бульвар Монмартр в Париже. Эрмитаж (рис. 102).

Рис. 102. К. Писсарро «Бульвар Монмартр в Париже»

- Сельский пейзаж

А. Сислей — англичанин, который жил в Париже, в живописи был самоучкой, написал большое количество картин — гармоничных, лирических, нежных произведений. В определённой степени был склонен к декоративизму, считается предтечей фовизма.

Примеры:

- Наводнение в Марли. Париж, Лувр (рис. 103).
- Дорога в Сен Жермен.

Рис. 103. А. Сислей «Наводнение в Марли»

Творчество Огюста Ренуара (1841-1919)

О. Ренуар — сын портного, начинал с росписи по фарфору. Стал мастером портрета, жанровой картины, испытал влияние светотеневой лепки Курбе. С 1870 года обратился к пленэрной живописи, импрессионизму.

Примеры:

- Мулен де ла Галет (1876 г.). Париж (рис. 104).

Рис. 104. О. Ренуар «Мулен де ла Галет»

Образы на картине полны непосредственного обаяния, молодости, жизнерадостности. О. Ренуар создал целую серию замечательных женских образов, в работе над которыми он отказался от тёмных теней и ввёл холодные цветовые тени.

Примеры:

- Обнажённая (1876 г.) (рис. 105)

Рис. 105. О. Ренуар «Обнажённая»

- Девушка с веером (1881 г.). Москва, Эрмитаж (рис. 106).
- Портрет артистки Жанны Самари (1877 г.). Москва, ГМИИ (рис. 107).

Рис. 106. О. Ренуар
«Девушка с веером»

Рис. 107. О. Ренуар «Портрет артистки
Жанны Самари»

С живописью импрессионистов соприкасалось творчество выдающегося французского скульптора XIX века Огюста Родена.

Творчество Огюста Родена (1840-1917)

О. Роден — художник реалистического направления, обратившийся к образам положительных героев со сложными переживаниями и чувствами.

В 1880 году О. Роден получает заказ на бронзовые двери для музея декоративного искусства — «Врата ада» по контрасту с «Вратами Рая» Л. Гиберти (эпоха Возрождения).

В ходе работы над этим заказом появляются такие произведения скульптора, как:

- Мыслитель (1879-1900 гг.) (рис. 108).

Произведение представляет объективированную в образе человека сконцентрированную, ищущую мысль. Скульптура отлита в бронзе и установлена в Париже перед Пантеоном в 1904 году.

Рис. 108. О. Роден «Мыслитель»

■ Граждане Кале (1884-1886 гг.) (рис. 109).

Значительное произведение монументальной пластики конца XIX века. Скульптор изобразил реальных героев Франции, оборонявших город от англичан. Шесть фигур с верёвками на шее представляют скорбное шествие несущих ключ от города. Каждый образ имеет остро индивидуальную характеристику.

В целом в образах прочитываются противоречивые чувства: мужественность, решимость наряду с задумчивостью, сомнением.

Рис. 109. О. Роден «Граждане Кале»

Художник свидетельствует о трагедии граждан Кале, принявших добровольную смерть во имя спасения города. Группа расположена на низком постаменте — образы героев всегда рядом с современными жителями города.

Позднее перечисленных импрессионистов появились художники, выступавшие за обновление импрессионизма на научной основе, — *неоимпрессионисты*: **Поль Синьяк** (1863-1935) и **Жорж Сёра** (1859-1891).

Неоимпрессионисты (термин введен критиком Феликсом Фенеоном) — художники, стремящиеся передать изменчивые мгновения жизни, используя законы спектрального анализа разложения света и тени на чистые краски с установленными границами взаимодействия тонов. Они полагали, что, используя этот метод, можно писать прекрасные картины автоматически.

Вместо мазка они применяли мелкие точки чистого цвета одной величины от французского слова «*point*». Отсюда название направления — *пуантилизм*.

Сами художники-неоимпрессионисты называли свою технику *дивизионизмом*. «Дивизионизм» — от французского слова «разделение».

Пуантилизм в погоне за живописной точностью создавал угрозу рисунку, точному изображению человека и т.п., но в конечном итоге это направление оказало влияние на искусство модернизма.

Примеры:

- Поль Синьяк. Сосна (сосна Берто). Сен-Тропе. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (рис. 110).

- Поль Синьяк. Порт Сен-Тропе (1901-1902 гг.). Национальный музей западного искусства. Токио (рис. 111).

- Поль Синьяк. Портрет Феликса Феннеона (1890 г.). Нью-Йоркский музей современного искусства.

- Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт (1884-1886 гг.). Чикаго, Институт искусств (рис. 112).

- Жорж Сёра. Пасмурная погода в Гранд-Жатт (1888 г.) Художественный музей Филадельфии (рис. 113).

- Жорж Сёра. Цирк (1891 г.) (последняя работа). Париж, музей Орсе (рис. 114).

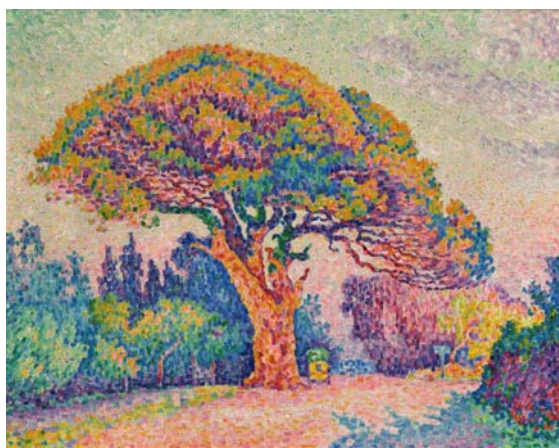

Рис. 110. Поль Синьяк
«Сосна (сосна Берто)»

Рис. 111. Поль Синьяк
«Порт Сен-Тропе»

Рис. 112. Жорж Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт»

Рис. 113. Жорж Сёра «Пасмурная погода в Гранд-Жатт»

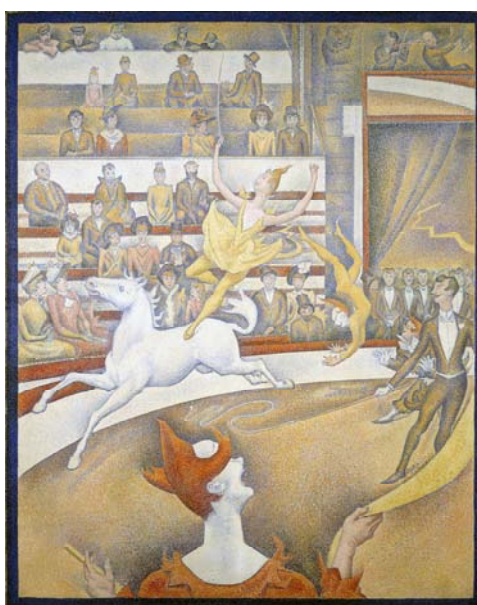

Рис. 114. Жорж Сёра «Цирк»

Вопросы для самопроверки

1. Что такое импрессионизм?
2. Что такое салонное искусство?
3. Назовите объединение художников, представляющих реалистическое направление в искусстве Франции XIX века.
4. Назовите и охарактеризуйте основные произведения Эдуарда Мане.
5. Назовите и охарактеризуйте основные произведения Эдгара Дега.
6. Назовите дату начала импрессионизма во Франции.
7. Назовите лидера направления импрессионизма во Франции.
8. Назовите, в каком жанре работали французские художники К. Писсарро и А. Сислей.
9. Что такое пуантилизм, дивизионизм?
10. Перечислите творческие принципы неоимпрессионистов.
11. Назовите и охарактеризуйте основные произведения Огюста Ренуара.
12. Назовите и охарактеризуйте основные произведения Огюста Родена.
13. Назовите программное произведение Огюста Родена.

5. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

5.1. Постимпрессионизм

В конце XIX века искусство Западной Европы начинает переходить на антиреалистические позиции. Ведущее место принадлежит Франции. Здесь официально продолжает признаваться салонно-академическое искусство, но с распадом импрессионизма в 1886 году всё заметнее творчество группы художников, усвоивших приёмы импрессионизма: Сезанн, Гоген, Ван Гог. Этюдному видению эти художники противопоставляли задачу раскрытия внутренней сущности явлений, вернуть картине композиционную целостность и законченность.

В дальнейшем эти художники, ищущие новые пути в искусстве, стали именоваться *постимпрессионистами*.

Творчество Поля Сезанна (1839-1906)

П. Сезанн был сыном крупного провинциального буржуа. Как живописец Сезанн ставит задачу возродить целостность композиции, пластическую материальность живописи, осуществить передачу пластического предметного мира живописными средствами. Он упрощает форму, строит пространственные объёмы чёткими гранями цвета, повышает осязаемость форм сгущённостью цветовых отношений. Своей «твёрдой» живописью П. Сезанн даёт конструктивную трактовку формы.

Художник, убеждённый, «что в природе всё лепится в форме шара, конуса, цилиндра», конструирует, лепит предметы, накладывая краски не мазками, а геометрическими плоскостями, обнажая внутреннюю структуру вещей.

«Рисунок и цвет не являются двумя различными вещами. Если предмет хорошо написан, то он должен быть и хорошо нарисован...», — отмечает Сезанн.

Предметный мир раскрывался им лишь с точки зрения формы, структуры, живописной поверхности.

Примеры:

- Автопортрет в белой шапке (рис. 115).

Рис. 115. П. Сезанн «Автопортрет в белой шапке»

- Автопортрет (1880 г.). Москва, ГМИИ.
- Пьеро и Арлекин. Москва, ГМИИ (рис. 116).
- Натюрморт «Персики и груши» (1888-1890 гг.). Москва, ГМИИ (рис. 117).
- Курильщик (1895-1900 гг.). Москва, ГМИИ (рис. 118).

Рис. 116. П. Сезанн
«Пьеро и Арлекин»

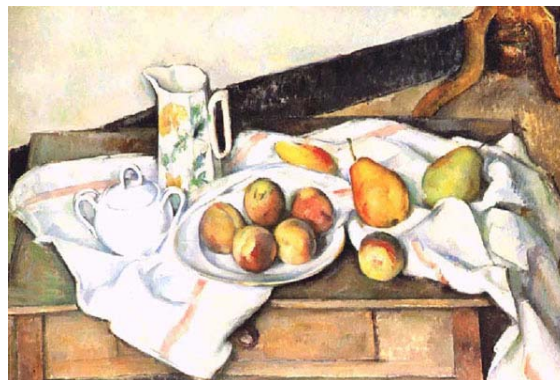

Рис. 117. П. Сезанн.
Натюрморт «Персики и груши»

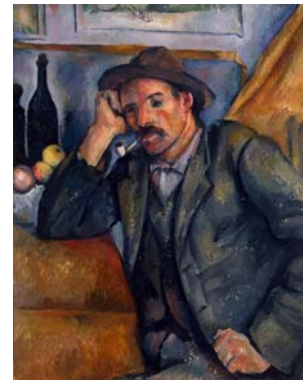

Рис. 118. П. Сезанн
«Курильщик»

Искусство Сезанна не получило широкой известности при жизни, но в дальнейшем оказало большое влияние на развитие европейской живописи. Его последователи зачастую использовали его наследие ограниченно, в формальном плане, не замечая, что искусство Поля Сезанна оставалось чувственно конкретным и не разрывало своих связей с традициями реализма. Примером такого использования наследия художника является кубизм.

Творчество Поля Гогена (1848-1903)

Поль Гоген был биржевым служащим, в искусстве — самоучка, занимался живописью в часы досуга. Испытал влияние К. Писсарро. С 34 лет начинает заниматься живописью. П. Гоген, посвятивший себя искусству, считал, что «художник — это формула величайшего разума».

Спасаясь от проблем буржуазного мира, он уезжает на Таити (Океания), в Полинезию. Там он погрузился в мир фантастических красок, почувствовав идеал первобытной гармонии, архаичных форм жизни, бесконфликтность окружающего мира.

Для творчества художника характерны:

- декоративность в живописи (чистые тона);
- упрощённый, как бы неуклюжий рисунок.

Гоген утверждает декоративность своих полотен сочными, звонкими красками. Он даёт совет: «Если дерево зелено, используй самую зелёную краску палитры, если тень кажется синей — не бойся класть самую синюю краску».

Гоген внёс в своё искусство искреннее искусство примитивных народов. Творчество П. Гогена гипнотизирует, его живопись — это сфинксово-невозмутимая живопись.

Примеры:

- Женщины на берегу моря (1899 г.). Москва, Эрмитаж (рис. 118).
- Женщина, держащая плод. Москва, Эрмитаж (рис. 119).
- А ты ревнуешь? (1892 г.). Москва, ГМИИ (рис. 120).

Рис. 118. П. Гоген «Женщины на берегу моря»

Рис. 119. П. Гоген «Женщина, держащая плод»

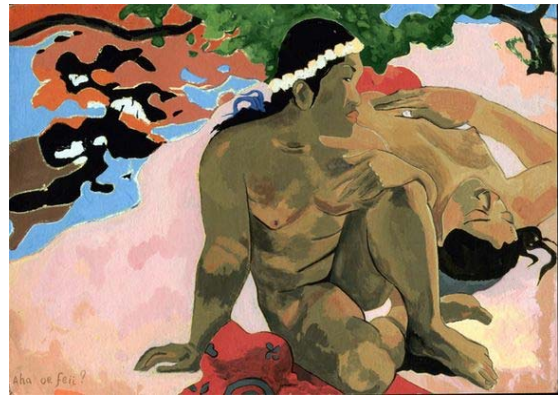

Рис. 120. П. Гоген «А ты ревнуешь?»

Основой произведений художника является созвучие крупных цветовых пятен, сознательно упрощённых форм, певучесть линий, преувеличенно насыщенный условно-декоративный колорит. В целом живопись П. Гогена далека от социальных проблем общества.

Творчество Винсента Ван Гога (1853-1890)

Крупный художник конца XIX века, голландец, начинал в 17 лет как торговец картинами. Художник остропсихологического дарования, демократической направленности. В своих картинах касался нравственных и социальных проблем общества, конфликтных ситуаций «маленького» человека с окружающим миром, подчеркивал трагическую противоречивость души современного человека. Повышенная чувствительность самого художника отразилась в страстности его картин.

Десять лет его творчества прошли в нищете и болезни, картины не продавались. Лишь после смерти (надломленный обстоятельствами жизни и психической болезни он застрелился в 37 лет) к нему пришла мировая известность.

В первом периоде творчества художник создает реалистические картины демократической направленности. Ван Гог отображает быт и труд людей из народа, тяжёлую жизнь углекопов.

Пример:

- Едоки картофеля (1885 г.) (рис. 121).

Рис. 121. В. Ван Гог «Едоки картофеля»

Картина написана в духе старых мастеров, темными красками. Обстановка, грубые лица являют неприкрашенную жизнь простых людей.

С 1886-1888 г. Ван Гог едет в Париж и под влиянием Ж. Сёра меняет свои стилевые приёмы. Он находит способ передачи своей внутренней тревоги посредством беспорядочной и «вихревой» манере письма (темпераментный мазок).

В это время Ван Гог знакомится с художником Полем Гогеном. В 1888 году они вместе проживали в г. Арле (юг Франции). Психическая неуравновешенность (душевная болезнь) Винсента Ван Гога часто приводила к ожесточённым спорам с последствиями.

Ван Гог, в отличие от П. Гогена, более реалистичен, разнообразен по сюжетам и темам, технике письма: его мазок полон силы, страсти, экспрессии.

Расцвет творчества Винсента Ван Гога — это Арльский период.

Пример:

- Автопортрет (курящий)
- Автопортрет с перевязанным ухом (1889 г.) (рис. 122)

Рис. 122. В. Ван Гог. Автопортрет с перевязанным ухом

Страдающему душевной болезнью художнику интересен психологический мир человека. Он всё чаще начинает прибегать к деформации, к преувеличенной цветовой и фактурной напряжённости, стремясь отобразить сугубо индивидуалистическое восприятие мира.

Отдельная работа:

- «Жёлтый стул» (1888-1889 гг.) представляет своеобразный предмет-портрет.

Картины Ван Гога практически не продавались. При жизни художника было продано единственное произведение и дана единственная положительная рецензия, которую он прочёл, это:

- Красный виноградник. Москва, ГМИИ.

Примеры работ художника:

- Подсолнухи (1889 г.) (рис. 123).
- Спальня Винсента в Арле (жёлтая комната) (1889 г.).
- Ствол старого дерева (1888 г.).
- Прогулка заключённых (рис. 124).
- Звездная ночь (1889 г.) (рис. 125).
- Надзиратель лечебницы Сен Поль (1889 г.)
- Последняя картина художника — «Вороны над полем пшеницы» (рис. 126).

Рис. 123. Ван Гог «Подсолнухи»

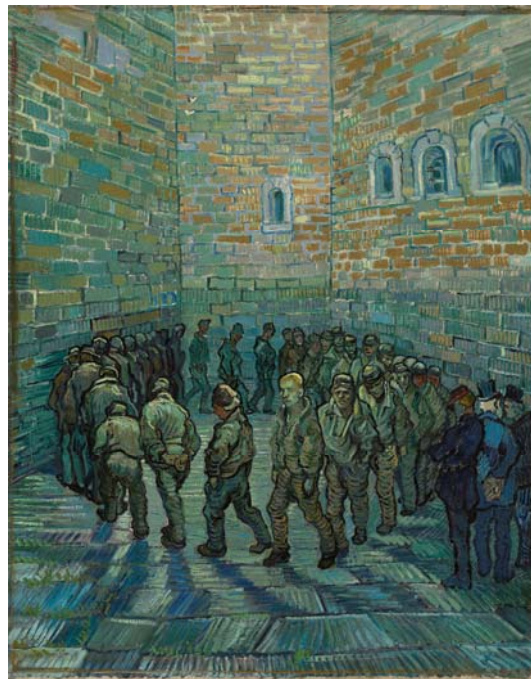

Рис. 124. Ван Гог
«Прогулка заключённых»

Рис. 125. Ван Гог «Звездная ночь»

Рис. 126. Ван Гог «Вороны над полем пшеницы»

В этой работе как бы борются два цвета: черный — цвет смерти и жёлтый — жизни. Побеждает жёлтый — жизнь, но через несколько дней художника не стало, его последние слова были: «А тоска всё равно осталась бы...».

Художник Винсент Ван Гог — символ нравственной стойкости, самоотверженности, противостояния враждебным нападкам со всех сторон, не говоря о ситуации одиночества, отсутствия успеха, сомнений в себе.

У него не было прямых подражателей, школы, но его искусство оказало большое влияние на художников XX века: ранний модернизм 1890-1914 гг.

5.2. Модернистские течения в изобразительном искусстве

Модернистские (современные) течения получили распространение в первое десятилетие XX века, что было связано с отходом буржуазного искусства от принципов реализма.

Фовизм — первое течение XX века, призывавшее отказаться от принципов реализма, устоявшихся канонов и традиций.

К фовистам (от фран. слова «дикие») относятся художники **А. Матисс, Руо, Марке, Дерен**. В 1906 году фовисты выступили против импрессионистов и салонного искусства. Они утверждали право художника на субъективное видение мира, уход от общественных проблем в сторону декоративных живописных поисков.

Для творчества фовистов характерны:

- острота композиций;
- примитивизм форм;
- отрицание линейной перспективы;
- цветовая экспрессия.

Анри Матисс (1869-1954)

Живописец яркого декоративного дарования. Цветовая композиция составляет основу живописи Матисса, а также большую роль играет её линейно-ритмическая структура. Матисс даёт лишь свои впечатления от предметных форм, их утончённый «аромат».

Его увлекают чувство гармонии цветовых сочетаний, полнозвучие пятен чистого цвета, противопоставление теплых и холодных красок.

Пример:

- Танец (1909-1910 гг.). Москва, Эрмитаж (рис. 127).
- Натюрморт «Красные рыбы» (1911 г.). Москва, ГМИИ (рис. 128).

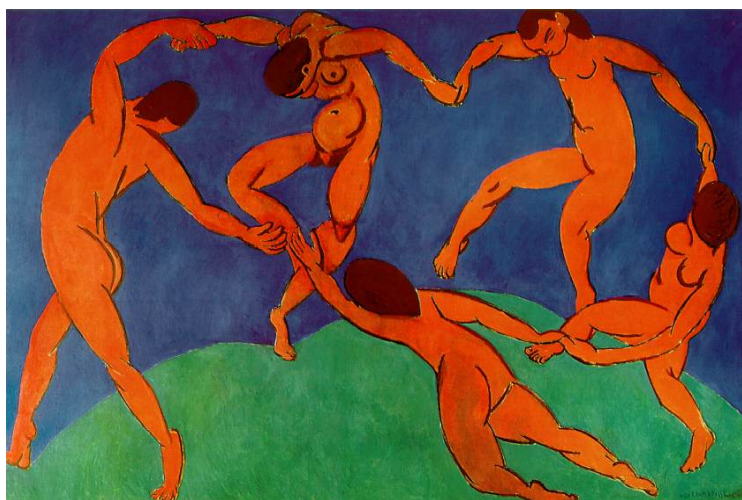

Рис. 127. А. Матисс «Танец»

Рис. 128. А. Матисс.
Натюрморт «Красные рыбы»

В дальнейшем творчестве Матисс ещё больше упрощает форму и ставит цветовые, декоративные задачи.

Кубизм

Кубизм — первое открыто формалистическое течение проявилось почти одновременно с фовизмом в 1907 году в Париже и просуществовало до 1925 года.

Основоположники кубизма — **Пабло Пикассо и Жорж Брак.**

Кубисты исходили из мысли П. Сезанна, что в основе природы лежат простые объёмы: шар, куб, конус...

В поисках первоосновы вещей кубисты отказались от образа человека, от передачи его чувств и идей, общественной жизни. Они совершили уход в мир чистых форм, где действуют законы равновесия пластических объёмов, цветовых пятен, линейного ритма.

Для кубизма характерны две тенденции:

- первая выражала переживания художника в субъективной форме (Пикассо);
- вторая стремилась к декоративизму, рационализму (Ж. Брак).

Ярким примером кубизма можно назвать картину П. Пикассо:

- «Авиньонские девушки» (1907 г.). Нью-Йорк, Музей современного искусства (рис. 129).

Рис. 129. Пабло Пикассо «Авиньонские девушки»

В этой картине П. Пикассо, стремясь выразить реальность грядущего, отказался от реальности настоящего, изобразил то, чего нет, но что грозно накапливается и неизбежно грянет.

По словам поэта Гийома Аполлинера, кубизм выступает «не как искусство подражания, а искусство представления, стремящееся подняться до искусства сотворения».

В кубизме можно выделить направление аналитического кубизма (как бы расщепления его на составные части — *игра линий и плоскостей*).

Пример:

- Ж. Брак «Мужчина с гитарой» (1911 г.) (рис. 130).
- Ж. Брак «Дом в Эстаке» (1908 г.) (рис. 131).
- П. Пикассо «Три музыканта» (рис. 132).

Некоторые работы П. Пикассо говорят о его разнообразных поисках выразительности при сохранении реалистической направленности. В связи с этим можно выделить периоды: «голубой Пикассо» (1901-1904 гг.), «розовый Пикассо» (1905-1906 гг.).

Примеры:

- П. Пикассо «Любительница абсента» (1901 г.). Москва, Эрмитаж (рис. 133).
- «Девочка на шаре» (1905 г.). Москва, ГМИИ (рис. 134).

Рис. 130. Ж. Брак
«Мужчина с гитарой»

Рис. 131. Ж. Брак
«Дом в Эстаке»

Рис. 132. П. Пикассо
«Три музыканта»

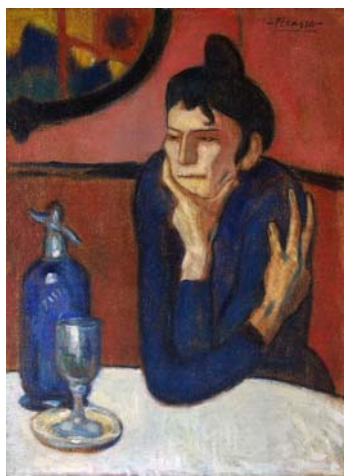

Рис. 133. П. Пикассо
«Любительница абсента»

Рис. 134. П. Пикассо
«Девочка на шаре»

П. Пикассо коммуниста, антифашиста характеризуют знаменитые на весь мир работы:

- «Герника» (1937 г.) (рис. 135), Нью-Йорк, Музей современного искусства. Панно, обличающее разрушение фашистами испанского города Герники.

Рис. 135. П. Пикассо «Герника»

■ Рисунок «Голубь мира» (1949 г.) (рис. 136) — эмблема мира. Работа получила международную премию мира.

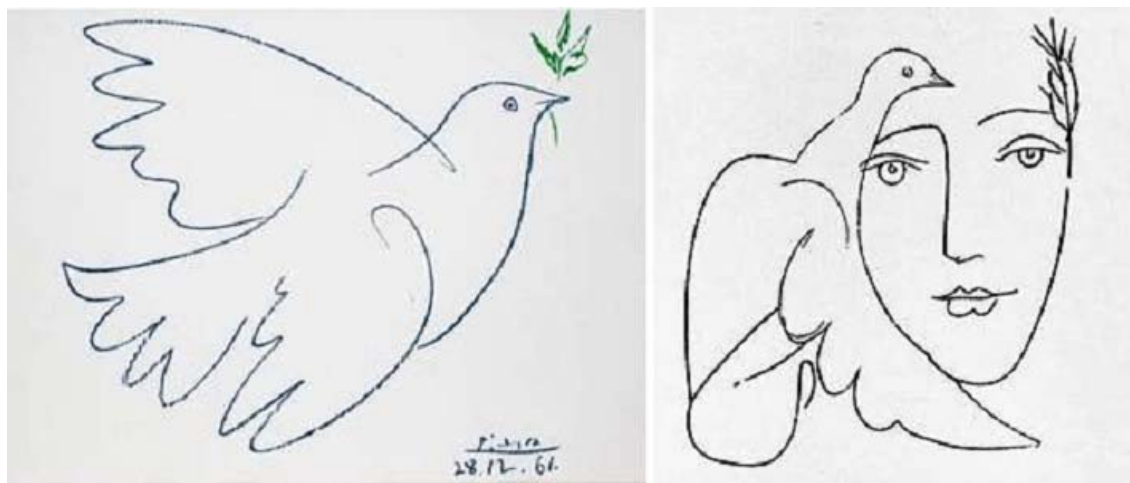

Рис. 136. П. Пикассо «Голубь мира»

Катастрофа Первой мировой войны, террор породили в сознании людей чувство страха, хаоса, мысль о неразрешимости противоречий жизни, всё это вылилось в глубокий кризис буржуазного европейского общества.

В творчестве художников этого времени главным провозглашается подсознательное (по Фрейду), заявляют о себе такие направления, как абстракционизм, сюрреализм и т.п.

Абстракционизм

Самой ранней формой абстракционизма стало *беспредметное искусство*, зародившееся в 1909 г., окончательно сложившееся к 1913 г. Представителями беспредметного искусства стали в России — **В. Кандинский**, **К. Малевич**, в Голландии — **П. Мондриан**.

Художники, оказавшись беспомощными перед вызовами социального мира, отказались от реальности и обратились к формальному искусству, с его экспериментами над линией, цветом, пятном. Они утверждали значительность подсознательного в художественном творчестве, необходимость погружения в мир интуитивных движений души, автоматических действий.

В. Кандинский считал, что художник в состоянии творчества наносит отвлечённые экспрессивные линии, воздействующие на нервную систему зрителя. Такой подход приводил к исчезновению образной основы художественного произведения.

Василий Кандинский (1866-1944)

Пример:

- Пейзаж (1913 г.). Москва, Эрмитаж (рис. 137).
- Картина с остриями (1919 г.). Москва, ГРМ³.
- В чёрном квадрате. Нью-Йорк, Музей Гугенхайма.
- На чёрном сквере (1923 г.)

³ ГРМ — Государственный русский музей.

Рис. 137. В. Кандинский «Пейзаж»

Казимир Малевич (1878-1935)

Примеры:

- Чёрный квадрат на белом фоне (1913 г.) (рис.138)
- Красный квадрат (1915 г.) (рис. 139)
- Белый квадрат на белом фоне

Где, как он говорил, «...освязаемо-предметно изображается отсутствие всякого предмета».

Рис. 138. К. Малевич
«Чёрный квадрат на белом фоне»

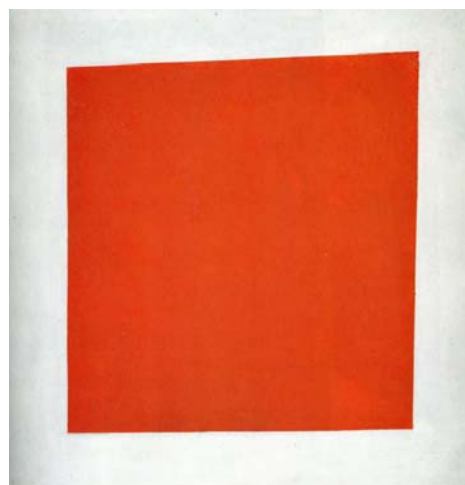

Рис. 139. К. Малевич
«Красный квадрат»

Супрематизм (1915)

К. Малевич, лидер супрематизма, считал, что он достиг вершины беспредметности. Супрематизм от французского — «*высший*» (супрематическая картина). В дальнейшем последователи Малевича выдвигали свои манифесты беспредметного искусства. Так, в 1956 году в Венеции итальянский абстракционист Лючио Фонтано выставил картину — бело-серое пятно с четырьмя надрезами, а в 1958 году Ив Кляйн вообще устроил вернисаж пустых стен!

Продолжением этого направления можно считать появившийся в 40-е годы во Франции и Америке «ташизм» (от французского слова — «*таш*», что означает пятно).

Художники этого направления представляют зрителю хаотические пятна и линии, нанесённые при помощи пульверизатора, штукатурной лопатки или просто выдавленные из тюбика. Лидер движения — Джексон Поллок (1912-1956 гг.)

Пит Мондриан (1872-1944)

Пример:

- Буги-вуги (1944 г.) (рис. 140).
- Дерево (1910-1911 г.) (серия) (рис. 141).
- Композиция с красным, жёлтым и голубым (1921 г.).

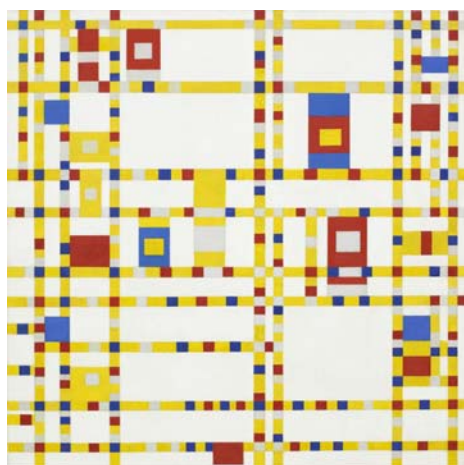

Рис. 140. П. Мондриан
«Буги-вуги»

Рис. 141. П. Мондриан
«Дерево»

Сюрреализм

Сюрреализм (*sur* — «над») буквально *надреализм* — течение в искусстве XX века, выросшее из анархического нигилизма дадаистов (объединения художников, поэтов в Швейцарии в 1916 году). Сюрреализм отражал проявление эстетического кризиса буржуазного общества. Сюрреализм обращается к иррационалистическим приёмам в искусстве.

Своеобразная эстетика сюрреализма формировалась под воздействием идей З. Фрейда.

Искусство сюрреализма апеллировало к подсознательному, к кошмарным видениям, бредовым ассоциациям душевнобольных и представляло собой фантастически уродливое переплетение переданных то натуралистически точно, то причудливо деформированных человеческих тел и предметов — мир фантазий и галлюцинаций.

Искусства сюрреализма в определенной степени агрессивны, его программа не созидаящая, а разрушающая.

Представители сюрреализма: Сальвадор Дали, Ив Танги, Макс Эрнст, Рене Магритт...

Сальвадор Дали (1904-1989)

Испанский живописец, график, скульптор, режиссёр и писатель, лидер движения, провозгласивший: «Я — гений».

Пример:

□ Предчувствие гражданской войны (1936 г.).

Ужасы войны написаны технически виртуозно.

□ Пылающий жираф.

■ Атомная Леда (1949 г.) (рис. 142).

■ Сон (рис. 143)

■ Постоянство памяти (рис. 144).

Картина «Постоянство памяти» находится в музее современного искусства в Нью-Йорке с 1934 года. Известна также как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти», или «Течение времени», или «Время».

■ Корзина с хлебом (1926 г.) (рис. 145).

Рис. 142. С. Дали
«Атомная Леда»

Рис. 143. С. Дали «Сон, вызванный
полётом пчелы вокруг граната,
за секунду до пробуждения»

Произведение Сальвадора Дали «Корзина с хлебом» говорит о высоком мастерстве художника и как представителя реалистического искусства.

Рис. 144. С. Дали
«Постоянство памяти»

Рис. 145. С. Дали
«Корзина с хлебом»

В кружок сюрреалистов входил и бельгийский художник **Рене Магритт** (1898-1967), демонстрирующий свой собственный фирменный, «невозмутимый» стиль, по которому узнаются его картины. Природа его творчества не столько психологическая, сколько философски-поэтическая, порой основанная на парадоксах логики.

Обычные предметы у Магритта, в отличие от других крупных сюрреалистов (Дали, Эрнст), почти никогда не теряют своей «предметности»: они не растекаются, не превращаются в собственные тени. Однако само странное сочетание этих предметов поражает и заставляет задуматься. Невозмутимость стиля только усугубляет это удивление и погружает зрителя в некое поэтическое ощущение, вызванное самой тайной вещей.

Картины художника ставят вопросы о самой сути бытия. Магритт всё время говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, напоминая зрителю о том, что образ предмета — не сам предмет. Магритт нередко использовал образы картины в картине, зеркала, окна, глаза, сцены или занавеса.

Названия его картин всегда поэтичны и никак, на первый взгляд, не связаны с самим изображением. И именно в этом видел их значимость сам художник: он считал, что скрытая поэтическая связь названия и картины способствуют тому магическому удивлению, которое Магритт видел предназначением искусства.

Именно борьба за это магическое, борьба против обманчивой самоочевидности обыденного создала, например, такой характерный образ творчества художника, как мужчину в котелке.

Помещая эту, казалось бы, квинтэссенцию обезличенной обыденности в разные странные ситуации («Голконда», «Месяц сбора винограда», «Тайна горизонта») художник ставит под вопрос простоту этого образа и простоту самой видимой обыденности.

Примеры:

- Сын человеческий 1964 г. (рис. 146)
- Голконда (рис. 147)
- Влюбленные 1928 г. (рис. 148)
- Ясновиденье (Автопортрет) 1936 г. (рис. 149)

Рис. 146. Р. Магритт
«Сын человеческий»

Рис. 147. Р. Магритт
«Голконда»

Рис. 148. Р. Магритт «Влюбленные»

Рис. 149. Р. Магритт «Ясновиденье»
(Автопортрет)

Впоследствии в искусстве сложились течения, представляющие новый авангардизм, такие как:

- поп-арт (Раушенберг);
- оп-арт;
- кинетическое искусство;
- фантастический реализм;
- пространственная живопись;
- конструктивизм и т.п.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое постимпрессионизм?
2. Что такое абстракционизм?
3. Что такое фовизм?

4. Перечислите творческие принципы художников-фовистов.
5. Что такое кубизм?
6. Назовите и охарактеризуйте творчество основоположника кубизма.
7. Назовите главную графическую работу П. Пикассо.
8. Перечислите творческие принципы художников-кубистов.
9. Что такое супрематизм?
10. Назовите и охарактеризуйте творчество основоположника супрематизма.
11. Назовите и охарактеризуйте основные произведения Ван Гога.
12. Назовите и охарактеризуйте основные произведения П. Гогена.
13. Назовите, к какому художественному направлению относится творчество А. Матисса.
14. Назовите и охарактеризуйте основные произведения В. Кандинского.
15. Назовите, к какому художественному направлению относится творчество П. Мондриана.
16. Назовите, к какому художественному направлению относится творчество Сальвадор Дали.
17. Перечислите основные направления нового авангардизма XX века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История искусства представляет собой сложную, противоречивую картину развития различных школ, стилей, течений, находящихся в активном взаимодействии.

В своём творчестве художник исходит не только из непосредственных впечатлений, наблюдений и изучения натуры, но также из опыта, накопленного искусством за всю историю человечества, из традиций национальных школ, то опираясь на них, то противопоставляя им своё новое понимание действительности.

И.В. Гёте не без основания утверждал, что «в искусстве едва ли не главенствующую роль играет преемственность. Когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников, и что именно это сделало его великим».

Изучая историю изобразительных искусств, мы овладеваем творческим опытом всего мирового человечества, обогащаемся духовно и возрастаем в практической профессиональной деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: В 2-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. — 5-е изд., стереотип. — М. : Академия, 2006, 2012. — 304 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат). — ISBN 5-7695-2895-8 : 329-50.
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: В 2-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. — 5-е изд., стереотип. — М. : Академия, 2006, 2012. — 208 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат). — ISBN 5-7695-2896-6 : 329-50.
3. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В. Соколова. — 3-е изд., испр. — М. : Академия, 2007. — 368 с. — (Высшее профессиональное образование. Туризм). — ISBN 978-5-7695-3885-8 : 265-00.
4. Забалуева, Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. [Текст] : учебник для вузов + CD-ROM / Т. Р. Забалуева. — М. : АСВ, 2003. — 128 с. — ISBN 5-93093-219-0 : 509-00.
5. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм ; Пер. с англ. — изд. стер. — М. : Архитектура-С, 2007. — 392 с. : ил. — ISBN 978-5-9647-0119-4 : 485-00.
6. Бенуа, А. История живописи всех времен и народов. Т. 1 / А. Бенуа. — СПб. : Нева, 2002. — 544 с. — ISBN 5-7654-1889-9 : 230-89.
7. Энциклопедия искусства XX века / Краснова О.Б., сост. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 352 с. : ил. — ISBN 5-94849-213-3 : 124-30.
8. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура : Современная версия / П. П. Гнедич. — М. : Эксмо, 2002. — 848 с. : ил. — ISBN 5-699-00307-X : 323-84.
9. Государственный Русский музей коллекции живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XII-XX веков: альбом. — М. : Галарт, 1998. — 368 с. : ил. — ISBN 5-269-00956-0 : 480-69.
10. Рычкова, Ю.В. Краткая история живописи / Ю.В. Рычкова. — М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. — 448 с. : ил. — (Краткая история). — ISBN 5-7905-1510-X : 74-14.
11. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Кн. 1: А. Декоративное искусство. Кн. 1 : А-М / Полевой В.М., ред. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1999. — 447 с. : 32 л. ; ил. — ISBN 5-85270-314-1 : 133-00.
12. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Кн. 2: М-Я / Полевой В.М., ред. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1999. — 432 с. : 32 л. ; ил. — ISBN 5-85270-317-6 : 133-00.
13. Власов, В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительных искусств: В 8-ми т. Т. 1 / В. Г. Власов. — СПб. : ЛИТА, 2000. — 864 с. : ил. — ISBN 5-93363-003-9 : 170-00.

14. Власов, В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительных искусств: В 8-ми т. Т. 2 / В. Г. Власов. — СПб. : ЛИТА, 2000. — 848 с. : ил. — ISBN 5-93363-004-7 : 190-00.
15. Традиционное искусство Востока : Терминологический словарь / Стародуб А.М., ред. — М. : Эллис Лак, 1997. — 360 с. — ISBN 5-7195-0055-3 : 52-34.
16. Античность : Запад Пресс, 2002 // Иллюстрированная энциклопедия. — М. ; СПб. : АСТ; Северо. — 500 с. : ил. — (История искусства). — ISBN 5-17-004769-X : 342-10.
17. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Т. П. Чаговец. — Электрон. дан. — СПб. : Лань ; Планета музыки, 2013. — 176 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/65624/>, требуется регистрация. — Загл. с экрана. — Яз. рус. — ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань). — ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки).

Интернет-ресурсы

1. Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия/ Wikipedia®-зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc. — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
2. Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. — Электрон. дан. — 2004-2019. — Режим доступа: www.Bibliotekar.Ru, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
3. Арт Планета Small Bay [Электронный ресурс] : виртуальный художественно-исторический музей / Small Bay Ltd. — Электрон. дан., 2004-2019. — Режим доступа: <http://smallbay.ru/>, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
4. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] : Электронные публикации отдела визуальной информации. — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://www.pushkinmuseum.art/>, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
5. Гал.рф [Электронный ресурс] : виртуальный художественно-исторический музей. — Электрон. дан. — . — 2011-2019. — Режим доступа: <https://gallerix.ru/>, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
6. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° [Электронный ресурс] : ПОРТАЛ создателей электронных книг, авторов произведений и переводов. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://publ.lib.ru/>, своб. — Загл. с экрана. — Яз. рус.

Учебно-теоретическое издание

Фатеева, И. М. История изобразительных искусств. Часть 2. : учебное пособие / И. М. Фатеева. — Караваево : Костромская ГСХА, 2020. — 103 с. : ил. ; 30 см. — 50 экз. — Текст : непосредственный.

Компьютерная вёрстка Е.В. Рябикова
Корректор Т.В. Кулинич

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 156530, Костромская обл., Костромской район, пос. Караваево, уч. городок, д. 34

Компьютерный набор. Подписано в печать 23/06/2020.
Заказ №051. Формат 60х84/8. Тираж 50 экз. Усл.
печ. л. 12,48. Бумага офсетная. Отпечатано 22/07/2020.
Цена 206,00 руб.

вид издания: Авторская редакция (электронная версия)
(редакция от 23.06.2020 №)

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в
академической типографии на цифровом дубликаторе.
Качество соответствует предоставленным оригиналам.

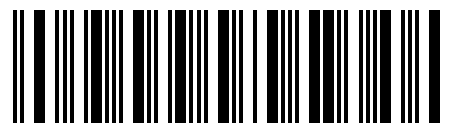
(Электронная версия издания - I:\подразделения \рио\издания 2020\051.pdf)

2020*051

Цена 206,00 руб.

ФГБОУ ВО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

2020*051

(Электронная версия - I:\подразделения \рио\издания 2020\051.pdf)