Группы: **ФВ, СД, НХТ.**

Курс **1.**

Дисциплина **История мировой культуры.**

Преподаватель **Чернышева Елена Валериевна.**

Занятие 13. Повторение материала по темам:

1.Эстетический мир средневековья и христианство.

2.Средневековый героический эпос народов Западной Европы.

3.Романское искусство.

4.Коммунальные революции и готическое искусство

5.Культура Византии.

6Летописи и другие памятники древнерусской литературы.

7.Философия гуманизма. Периодизация развития культуры эпохи Возрождения.

8.Литература итальянского Возрождения 13-15 столетий.

9.Изобразительное искусство Раннего и Высокого Возрождения 14-16 столетий.

10.Северное Возрождение.

Тестовые задания:

1.К какому стилевому направлению относят творчество Рафаэля Санти?

а) романтизм;

б) Возрождение;

в) сентиментализм;

г) постимпрессионизм

2. К какому жанру изобразительного искусства следует отнести произведения Л. Боровиковского? а) карикатура;

б) портрет;

в) натюрморт;

г) исторический жанр

3. Творчество Антуана Ватто – наиболее яркое проявление

а) сентиментализма;

б) классицизма;

в) рококо;

г) барокко

4. Создатель «Повести временных лет»

а) Даниил;

б) Нестор;

в) Владимир Галицкий;

г) Илларион

5. К «парсунному письму» следует отнести

а) настенную роспись в Преображенском дворце;

б) портреты царей Федора Иоанновича и Алексея Михайловича;

в) «неумеренные иконы»

6. Какая из названных построек возведена в стиле барокко?

а) собор Смольного монастыря в Петербурге;

б) собор Василия Блаженного в Москве;

в) соборы Антониева и Юрьева монастыря в Новгороде

7. Героизм участников и руководителей Куликовской битвы воспевает автор а) поэмы «Задонщина»;

б) «Слова о полку Игореве» ;

в) «Слова о погибели земли русской»

8. Аристотель Фиораванти, Алевиз Нуово, Пьетро Солари, Марк Фрязин

а) итальянские мастера, приехавшие в Россию пр -и Иване III;

б) итальянские художники эпохи Возрождения;

в) архитекторы , работающие в Риме в XVII столетии;

9. Мерлоны – это

а) зубцы на кремлевской башне;

б) зависимые крестьяне в Германии Отона;

в) оборонные сооружения

10. В Москве по проекту В.П. Баженова построен

а) Петровский дворец;

б) дом Пашкова;

в) большой Кремлевский дворец

11. Грановитую палату в Москве строил

а) Антонио Солари;

б) Марк Фрязин;

в) Алевиз Нуово;

г) Аристотель Фиораванти

12. Первое каменное строение в Киеве -

а) Десятинная церковь;

б) Софийский собор;

в) Киево-Печерский монастырь;

г) «Золотые ворота»

13. «Пламенеющая готика» - это

а) строения в Европе после окончания религиозных войн

б) последний этап развития готического искусства;

в) картины эпохи Возрождения;

г) готические храмы в Англии

14. Беовульф – это

а) герой германской эпической поэмы;

б) король Исландии;

в) норвежский сказитель;

г) рыцарь «круглого стола»

15. Основоположник реалистической живописи Нидерландов

а) Ян ван Эйк;

б) Гуго ван дер Гус;

в) А. эДюрер;

г) Лукас Кранах

Задания для самостоятельной работы:

1.Выполнить тестовые задания.

2.Повторить материал по вопросу «Система образования в средневековой Европе» по учебнику «Культурология» А.Н.Марковой с.120-121

Литература

Культурология: учебник /под науч. ред. Г.В.Драча.- М.:КНОРУС,2016.-352с.

Маркова А.Н. Культурология: учебное пособие.- М.: Проспект, 2015.-376с.

Группы: **ФВ, СД, НХТ.**

Курс **1.**

Дисциплина **История мировой культуры.**

Преподаватель **Чернышева Елена Валериевна.**

Тема 14. Европейское искусство XVII века.

Гуманисты Возрождения поставили перед человечеством задачу **подчинения сил природы и преобразования общественной жизни**. **XVII** век сосредоточил внимание на первой задаче, а **XVIII** - направил лучшие социальные силы на решение социальных проблем. Так **XVII** в. стал периодом **научного овладения природой**, а **XVIII** – стал периодом **общественного переустройства**.

XVII столетие – время развития **капиталистических отношений**. Наносятся первые удары по феодализму – **революция в Нидерландах(1566**-**1609) и Англии (1640-1688),** установление во **Франции абсолютистского** государства, обеспечившего рост буржуазии. Подъем экономики в передовых странах Европы, **расцвет мануфактур, торговли** создают почву для прогресса точных и естественных наук. Совершатся великие **научные открытия** **Кеплера, Лейбница, Ньютона, Декарта**. Происходит мощный рост **философской мысли*,*** связанный с деятельностью **Бэкона, Локка, Гоббса, Декарта, Спинозы,**). **Художественная литература** отличалась огромным разнообразием жанров: ***бытовая комедия, высокая трагедия, новелла, эпическая драма, ода, роман, сатира***. С началом века связано творчество **Сервантеса** и **Шекспира**, а к следующему поколению относится **Джон Мильтон** (в Англии), **Педро Кальдерон де ла Барка** в Испании, **Пьер Корнель, Жан Расин, Жан Батист Мольер** во Франции. В искусстве утверждается более целостное и глубокое восприятие действительности. Наблюдается многообразие творческих методов, идейно-художественных течений, жанровых форм. Художественные искания находят воплощение в русле трех направлений: **реализма, барокко** и **классицизма**. **Ренессансный реализм** продолжает гуманистические традиции Возрождения, которые раскрываются в творчестве выдающихся писателей, художников, скульпторов. Это испанский драматург **Лопе де Вега,** итальянский художник **Караваджо**, голландский живописец **Рембрандт,** испанский – **Веласкес** и др.

Искусство **барокко** стремилось к раскрытию жизни в движении, в борьбе изменчивых стихийных сил. Оно воздействовало на читателя, зрителя драматическим напряжением, экспрессией форм. Искусство было построено на ***контрастах, ассиметрии***, тяготело к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами. В живописи стремилось к ***нарушению прямой*** ***линейной перспективы***, предпочитая линии – пятно, светотеневые контрасты. Основными **видами искусства** барокко становятся ***дворовые*** и ***парковые ансамбли, культовая архитектура, декоративная живопись*** и ***скульптура, парадный портрет***. Герои изображались в состоянии ***экстаза, совершения подвига, триумфа, или в сценах мучений, страданий. В*** крайних проявлениях переходило к ***мистике, иррационализму***. Черты стиля нашли выражение в творчестве **Караваджо, Рубенса**. Барокко оказало влияние на творчество **Корнеля, Расина, Мильтона** и др. Развивалось в разных странах, в Италии особенно ярко воплотилось в **архитектуре** **(барочный Рим**). **Классицизм** был порожден эпохой Возрождения, его родиной была ***Италия***. Возник вместе с возрожденным античным театром и первоначально был прямым противопоставлением средневековой драматургии. Видя в античной драме образец художественного совершенства, теоретики классицизма сформулировали на ее основе законы театра. В **1526г.** итальянский драматург **Триссино** написал по образцу произведений Софокла и Эврипида трагедию **«Софонизба**», взяв сюжет из ***трагедии Тита Ливия***, отражавший события римской истории. Но классицизм получил развитие не в Италии, а во **Франции**. В книге **Н.Буало** «**Поэтическое искусство**» были разработаны каноны классицизма, ставшего во Франции официальным художественным методом, признанным правительством. Политика абсолютистского государства в период перехода к общенациональному государственному устройству требо**ва**ла от подданных гражданской дисциплины, а от искусства – ***строжайшей дисциплины*** ***формы***. Расцвет классицизма был во многом предопределен ***рационалистической философией Декарта. Разум становится единственным источником истины***, мысль, а не эмоция стала господствующим элементом искусства. **Основные элементы классицизма** сводились к следующему: 1) принцип **правдивого отражения** действительности; 2) правило **трех единств: места, времени и действия**; 3) **характеристика** действующего лица **по какой-нибудь одной черте**, преобладающей в данном характере, **создание типа, отражающего универсальное, общее, вечное;**

4) **иерархия жанров** (высокие - трагедия, эпопея, ода, низкие – комедия, сатира, басня). Строго **разграничивалось возвышенное и низменное, трагическое и комическое, героическое и обыденное**;

5**) резко контрастное** изображение персонажей – злодеев и героев;

6**) дидактический** принцип - учение о **воспитательной роли искусства**, цель которого – разоблачать и наказывать порок и вознаграждать добродетель. Основные художественные методы занимали различное место в разных художественных школах. В **Италии** господствующим был метод **барокко**, одним из центров которого тал **Рим**. Мастера стремились к грандиозным размерам, сложным формам, монументальной приподнятости. Наблюдается синтез пластических искусств, в которых скульптура и живопись подчиняются архитектуре. Истоки барочной архитектуры заложены в ***позднем творчестве деятелей Возрождения*** – **Виньолы, Палладио** и особенно **Микеланджело.** Экспрессивность, живописность нашла выражение творчестве таких архитекторов как **Барромини (1599-1667)** и **Бернини (1589-1680).** Наиболее ярким выразителем новых идей в живописи этого периода является **Карваваджо (Микеланджело** **Меризи да Караваджо (1537-1610)).**Художник смело трактует религиозные образы. Живопись отличают резкие контрасты светотени, пластическая моделировка фигур, изображенных в сложных ракурсах, монументальность **(«Признание апостола Матвея», «Обращение** **Савла»**).Трагической силой отличается **«Положение во гроб»**, истинностью и глубиной переживаний – **«Успение Марии».** Воздействие Караваджо на развитие реализма в европейском искусстве было значительным и получило название **караваджизма.**

На рубеже XVI-XVII ст. в итальянской живописи складывается **академическое направление**, получившее воплощение в **Болонской академии** (основатели – братья **Лодовико, Агостино** и **Аннибале Карраччи**). Обращаясь к традиции Возрождения, они утверждали незыблемость норм и идеалов красоты Ренессанса, которые в итоге стали штампами.

В **XVII ст**. происходит становление **национальной художественной** **школы Фландрии**, в которой **барочные формы** переплетаются с **реалистическими**. Во фламандской живописи нашли выражение жажда познания мира, народность, жизнерадостность, возвышенная праздничность. Главой фламандской школы был **Питер Пауль Рубенс (1577-1640)**, в творчестве которого ***мощный реализм*** сочетается со ***своеобразной формой барокко***. Работам художника присуще чувство динамики, изменчивости жизни. Создает алтарные композиции, сюжеты которых основаны на эпизодах мученической смерти. Изображает страдание, но в то же время нравственную победу гибнущих героев (Композиция **«Воздвижение креста»**). Рубенс обращался к ***мифологической и аллегорической тематике***, дававшей возможности для воплощения героических чувств. Как и мастера Возрождения, воспевал ***человека, гармоническое единство его духа и*** *тела* **«Вакханалия», «Персей и Андромеда», «Похищение дочерей** **Левкиппа»**. Полны экспрессии и напряжения **«Охота на кабана»,** **«Охота на львов», портреты, автопортреты** и т.п. В живописи Фландрии XVII века утверждается как самостоятельный жанр ***натюрморт***. Крупным мастером монументального декоративного натюрморта был **Франс Снайдерс (1579-1637).** Декоративность достигается своеобразным колоритом: яркие контрастные краски выделяются на нейтральном фоне **(«Натюрморт с лебедем»** и др.). Искусство **Голландии XVII века** ярко отразило тенденции эпохи. Ведущее место в живописи занимают **бытовой жанр, портрет**, **натюрморт**. Основоположник голландского реалистического портрета – **Франс Хальс (1580-1666).** Его современником был **Рембрандт ван** **Рейн (1606-1666**), творчество которого – **вершина мировой живописи**. Внимание Рембрандта привлекали не отдельные стороны повседневной жизни, а сильные душевные движения человека, драматические коллизии, имеющие общечеловеческий характер. Создал **групповые портреты (портрет врачей –«Урок анатомии доктора Тульпа », роты** **стрелков – «Ночной дозор»** и др. картины где персонажи связаны друг с другом единым сюжетом и в то же время переданы индивидуальные черты каждого. Обращался к **библейским темам** **(«Жертвоприношение Авраама», «Прощание Давида с Ионафаном»,** **«Святое семейство»),** показывая глубину человеческих чувств, сложность духовной жизни героев. Талант нашел гениальное выражение в **портретах – «Портрет Саскии», «Автопортрет с Саскией** **на коленях», «Портрет Хендрикье Строффелье»** и др. Самое неповторимое «рембрандтовское» из **средств живописи** - ***светотень***, позволяющая создать ***сияние во мраке***, проявилось в том числе и в **автопортретах** художника. Глубиной и красотой образа отличается и т.н. **«Даная»** - образ женщины, преображенной и прекрасной в своем любовном порыве. Наивысшее достижение творчества - картина **«Возвращение блудного сына»**, написанная на сюжет евангельской притчи - трагический путь познания жизни, чувство стыда и раскаяния, отеческая любовь и всепрощение как наивысшее человеческое счастье и завет, оставленный людям.

Конец XVI начало XVII века – период **расцвета испанской культуры**. На развитии искусства Испании сказалось влияние средневекового наследства – ***готического стиля, католической церкви, мавританской архитектуры (связанной с господством арабов***). Искусство было проникнуто религиозным идеями, но обращено к реальной жизни. Расцвет связан с именем **Доменико Теотокопулос,** прозванным **Эль Греко (1541-1614).**Его творчество сложившееся под влиянием ***итальянского Возрождения (Тициан, Тинторетто), византийской живописи (иконы и мозаики***), отличают глубина философского мышления, гуманистическая направленность, и в то же время трагизм. Отразило кризис гуманистических идеалов, чувство одиночества, смятения и тревоги. Драматически экспрессивное искусство **Эль Греко** трудно отнести к какому-либо направлению. Фигуры в его картинах вытягиваются в длину, причудливо деформируются во имя особой выразительности. Деформировано все пространство картины. Наиболее значительные работы – **«Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Мученичество св.** **Маврикия», «Потрет рыцаря с рукой на груди».** В портретах воплощает различные типы испанцев, раскрывая особенности их духовного облика. Выдающимися представителями реалистической школы были **Хусепе Рибера (15591-1652), Франсико Сурбаран (1598 -1664)**.Вершины своего развития достигла в творчестве **Веласкеса. Диего Родригес де** **Сильва Веласкес(1599-1660)** – один из величайших **реалистов.** Сила его творчества – в глубине психологического анализа, в колористическом мастерстве. Придворный живописец Филиппа IV, написал множество портретов короля, придворных. Несмотря на сковывающие его рамки, говорил правду о людях, иногда (папа Иннокентий X - «чересчур правдиво»). Писал и на ***мифологические*** сюжеты.- **«Вакх», «Венера перед зеркалом»,** воплощал сюжеты ***батальные*** – **«Сдача Бреды».** Первым из художников Западной Европы воспел ***красоту повседневного труда*** – «**Пряхи»**. Открытия Веласкеса в области света и цвета, особенности его реализма оказали значительное влияние на живопись XVIII-XIX столетия.

Сын Ренессанса – испанский драматург **Лопе де Вега (1562-1635)**.***Рамки классицизма были ему тесны***, считал необходимым смещение «трагического с забавным», «смесь возвышенного и смешного». Творчество носит жизнеутверждающий характер, герои – энергичные, оптимистически настроенные. Конфликт строится на темах чести и подвига. Комедии **Лопе де Вега** – своеобразное «зеркало жизни». Центральное произведение- героическая драма **«Овечий** **источник»** о восстании крестьян в местечке Фунте Овехуна. В центре- судьба простых крестьян Лауренсии и Франдосо, любовь которых преодолевает все препятствия.

Во **Франции XVII века** господствовал классицизм., славу этому методу принесли **Корнель, Расин, Мольер. Пьер Корнель** **(1606-1684)** - автор трагедии **«Сид»,** посвященной герою народного эпоса Родриго Диасу, прозванному Сидом. Обращаясь к теме любви Родриго и Химены, автор сосредотачивает внимание на конфликте долга и чувства, что было свойственно проблематике классицизма. **Жан Расин** **(1639-1699)** трагедией **«Андромаха»** открыл новое направление во французском театре. **Корнель** был певцом человеческой силы, а **Расин** – слабости. Изображая конфликт между страстью и долгом в трагедии **«Федра»**, автор раскрывает картину нравственного распада человеческой личности. **Мольер (Жан Батист Поклен (1622-1673))-** создатель **национальной французской комедии**. Цель своего творчества видел в том, чтобы исправлять людей, забавляя их», «обличать в смешных изображениях пороки … века». Не возражал против классических правил, но его комедии тяготели к реализму. Произведений более 30 тысяч, в т.ч. «**Тартюф»,«Мещанин во дворянстве», «Скупой», «Мизантроп», «Дон Жуан».** Основоположником **классицизма** во французской **живописи** был **Никола Пуссен (1594-1665)**.Произведения художника отличают глубокие идеи, мысли, чувства. Верил, что искусство должно напоминать человеку «… о созерцании добродетели и мудрости, с помощью которых он сумет остаться твердым и непоколебимым перед ударами судьбы». В рамках сюжетов из античной мифологии и из Библии раскрывал темы современной эпохи. В произведениях стремился к величавому спокойствию, благородной сдержанности, равновесию. Его идеал – герой, сохраняющий в жизненных испытаниях невозмутимое спокойствие духа, способный совершить подвиг**. Пуссена** вдохновляло искусство античности и Возрождения, что отразилось в работах **«Спящая Венера», «Смерть Германика»,** **«Танкред и Эрминия», «Аркадские пастухи»** и др. Характерно умение раскрыть внутренний мир человека в движении, в жесте, в ритмах. В 1750-60гг обращается к **пейзажу**, являющемуся ареной действия легендарных героев **(«Пейзаж с Полифемом»** и др.). Призыв к самопознанию и духовному совершенствованию заключен в **«Автопортрете».** Классический пейзаж получил развитие в творчестве **Лоррена (Клода Желле (1600-1682)).**Его пейзажи мечтательны и элегичны, тонко чувствует световоздушную среду, малейшие изменения в природе. К лучшим пейзажам относятся **«Полдень», «Вечер». «Утро»,** **«Ночь».** Достигает ощущения широты пространства, движения вглубь, используя мягкую живописную манеру, гармоничный колорит. Изображал жанровые сцены из жизни рыбаков. **Живопись и архитектура во Франции** во второй половине **XVII века** приобрели ***декоративный характер****,* ***подчинившись архитектуре***. В **1671 г** была основана **Академия архитектуры**. Формируется новый тип регулярного централизованного города. Применяется ***ордерная система античности: в построении объемов и композиций зданий утверждается строгая закономерность, порядок и симметрия.*** Создаются парадные парковые ансамбли, дворцы нового типа. Наиболее полное воплощение этих тенденций было достигнуто в грандиозном ансамбле **Версаля (1668-89),** который был главной резиденцией короля, прославляя безграничную мощь французского абсолютизма. А.Бенуа: «Версаль – это поэма влюбленного в природу человечества, властвующего над этой самой природой».

Задания для самостоятельной работы:

1.Изучить и законспектировать материал (тема «Европейское искусство XVII века») по учебнику «Культурология» А.Н.Марковой (с.153-169).

2.Знать жизнь и творчество П.П.Рубенса [smollbay.ru/rubens.html] , Ж.Б. Мольера [ru.wikipedia.org/wiki/ Мольер]. Дать характеристику одному из его произведений Рубенса. Посмотреть комедию «Тартюф» [youtube.com/watch?v=sBktRtPHkpg]. Проанализируйте основную идею произведения. Познакомиться с лекцией Паолы Волковой «Ребранд ван Рейн, Возвращение блудного сына» (Цикл «Мост над бездной») [tvkultura.ru/video/show/brand_ id/32766/episode_ id/175383/video_ id/175383/]

3.Уметь ориентироваться в изученном материале и отвечать на поставленные вопросы.

План анализа произведения живописи.

1. Название.

2.Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю.

3.Сведения об авторе произведения.

4.История создания произведения.

5.Смысл названия. Особенности сюжета. Принадлежность к жанру.

6.Композиция (что изображено, как расположены элементы картины, динамика, ритм).

7.Основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма).

Литература

Культурология: учебник /под науч. ред. Г.В.Драча.- М.:КНОРУС,2016.-352с.

Маркова А.Н. Культурология:ученое пособие.-М.:Проспект, 2015.-376с.