эмблема 75 лет-круг	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации	эмблема 75 лет-Вертикальный

Факультет фундаментального медицинского образования

Кафедра философии и социально-гуманитарных наук

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТУДЕНТА

Ф.И.О.

____

ГРУППА

для обучающихся 2 курса по специальности

31.05.01 – «Лечебное дело»

Красноярск

2018

УДК 7.03(076.5)

ББК 85

И 90

История искусств : рабочая тетрадь студентадля обучающихся 2 курса по специальности 31.05.01 – «Лечебное дело» / сост. Л. В. Гаврилова, Н. В. Покровская. – 4-е изд., доп. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2018. – 30 с.

Составители: профессор, доктор искусствоведения Л.В. Гаврилова

 доцент Н.В. Покровская

Рабочая тетрадь предназначена для аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся по специальности 31.05.01 – Лечебное дело. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История искусств» выстроено в соответствии с рабочей программой. Пособие обеспечивает максимальную активность студентов во время лекционных и практических занятий. Заполнение рабочей тетради способствует качественному и системному усвоению получаемой информации, корректности и упорядоченности ее фиксации. Все это позволяет студентам овладеть необходимым уровнем общих знаний в сфере различных видов искусств и подготавливает их к осмысленному восприятию ярких образцов мирового искусства.

Рецензенты: кандидат искусствоведения, и.о. профессора Красноярского государственного института искусств Войткевич С.Г.

 кандидат искусствоведения, доцент Красноярского государственного института искусств Ярош О.В.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.

В.Ф. Войно-Ясенецкого

Минздрава России, 2018

© Гаврилова Л.В., Покровская Н.В.,

составление, 2018

ЛЕКЦИИ

ЛЕКЦИЯ 1. ВИДОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУССТВ. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО. ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. АНТИЧНОСТЬ. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Определение основных понятий и явлений:

Искусство	
Культура	
Виды искусств	

1. Основные периоды развития искусства:
2. Хронологические границы периода возникновения искусства:
3. Древнейшие памятники:

Петроглифы –

Мегалиты –

1. Древние цивилизации и хронологические границы их расцвета:
2. Основные достижения древних цивилизаций:
* Архитектура:

Зиккурат –

Пирамиды, храмовые комплексы –

* Литература:

Возникновение письменности –

Памятники эпической литературы –

Книги «мертвых» -

1. **Античность** –
2. Хронологические границы Античного искусства:
3. Хронологические границы искусства **Средневековья**:
4. Определение основных понятий:

Средневековье	
Христианство	

1. Византия, её роль в развитии средневекового искусства:
2. Типы средневековых храмов и основные понятия:

Базилика	
Купольная постройка	
Купольная базилика	
Икона	

1. Основные периоды развития искусства западноевропейского Средневековья и их особенности:

Дороманский –

Романский –

Готический –

ЛЕКЦИЯ 2. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ, БАРОККО. КЛАССИЦИЗМА

1. **Возрождение (Ренессанс) –**
2. Хронологические границы искусства эпохи Возрождения и этапы развития в Европе:
3. Понятие «Северное Возрождение» –
4. Общая характеристика особенностей искусства эпохи Возрождения:
* Архитектура –
* Живопись –

Техника масляной живописи -

Линейная и воздушная перспектива -

1. Термин барокко и его значения -
2. Хронологические границы эпохи барокко:
3. Особенности архитектуры, живописи и скульптуры барокко:
4. Главные события в сфере музыки и театра:
* Елизаветинская драма -
* Опера –
* Балет –
1. Классицизм –
2. Французские драматурги -
3. Хронологические границы эпохи Просвещения:
4. Три этапа развития Просвещения в Европе:
5. Основные понятия и идеи эпохи:
6. Галантный век –
7. Определение стиля рококо, его главные черты:

ЛЕКЦИЯ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

1. Периодизация:
2. Основные даты:

Крещение Руси –

Первая славянская певческая рукопись –

Изобретение Кириллицы –

Время появления первой летописи –

Первый памятник эпической литературы –

1. Определение понятий:

Зодчество	
Церковь	
Соборный храм	

1. Главные культурные центры Руси и их архитектурные памятники:
2. Основные элементы архитектуры:
3. Понятия:

Иконостас	
Иконография	
Канон	
Троица	

1. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева
2. Московский Кремль – время создания и его композиция:
3. Творчество Дионисия:
4. Русское зодчество в XVI-XVII вв.:
5. Основные события в литературе, музыке и театре в XVI-XVII вв.:
* Книгопечатание на Руси –

Знаменный роспев	
Стихира	
Партесное пение	

1. Музыка в эпоху Петра I:
2. Роговой оркестр -
3. Первые профессиональные артисты на Руси -
4. Рождение театра –
5. Учреждение русского театра –
6. Первые директор, писатель и актер русского театра -
7. Появление итальянской оперы в России –
* Русские оперы -
* Строительство Эрмитажного театра -
1. Система театров в России в конце 18 – 19 вв.:
2. Санкт-Петербург – новый тип русского города XVIII в.:
3. Архитектура Растрелли –
4. Основание академии художеств и ее роль в развитии русского искусства –

ТАБЛИЦА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР XIX ВЕКА»

(для самостоятельного заполнения)

Вид искусства	**Автор**	**Произведение**	**Время создания**	**Жанр**
Литература**Поэзия**				
Драматургия				

ЛЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ. ИСКУССТВО ХХ СТОЛЕТИЯ: ОТ МОДЕРНИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ.

1. Общая характеристика ситуации в искусстве рубежа веков:

2. Три этапа в развитии современного искусства:

3. Понятие **модернизма** –

Его основные направления:

4. **Импрессионизм:** особенности и его представители -

Клод Моне –

5. Творчество Огюста Родена:

6. **Неоимпрессионизм**:

7. **Постимпрессионизм**:

8. Стиль **Моде́рн:**

9. **Фовизм** и его представители:

10. **Экспрессионизм:**

11. **Кубизм**:

12. **Футуризм** и «**Метафизическая школа**» в Италии:

13. Эпоха **функционализма** в архитектуре: **Ле Корбюзье.**

14. **Абстракционизм** и его представители:

15. **Сюрреализм**, основные имена:

16. **Постмодернизм** в искусстве: Оп-арт («оптическое искусство», с 1965). Кинетическое искусство (демонстрация движения, с 1961). Поп-арт (популярная коммерческая культура как сырье). Боди-арт (преобразование тела человека в произведение искусства - «живая скульптура», с 1961). Лэнд-арт (фото и чертежи воспроизведенной природной среды). Хэппенинг - перформанс (сюжетное действие с приемами театра, музыки, литературы, живописи, скульптуры).

ЛЕКЦИЯ 5. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КРАСНОЯРСКА

1. Периоды развития культуры и искусства в Красноярске:
2. Основание Красноярского острога –
3. Название города:
4. Тип застройки города после пожара 1773 года:
5. Роль строительства Московско-сибирского тракта в развитии города:
6. Первые архитектурные памятники Красноярска:
7. Первые библиотеки и учебные заведения:
8. Губернский город: губернатор А. Степанов -
9. Роль декабристов в формировании культурной среды в Красноярске:

Василий Львович Давыдов -

1. Театральное искусство в городе:
2. Городской голова Петр Иванович Кузнецов
3. В.И. Суриков и красноярская рисовальная школа:
4. Общественные клубы и музыкальное общество в Красноярске:
5. Первый симфонический оркестр -
6. Народный дом –
7. Транссибирская магистраль и железнодорожный мост –
8. Образовательные учреждения в Красноярске в начале ХХ века:
9. Роль П.И. Иванова-Радкевича и Словцовых в развитии музыкальной культуры Красноярска:
10. Основные события третьего периода:

Народная консерватория –

Создание филармонического общества –

Создание Красноярской краевой филармонии –

Открытие театра музыкальной комедии –

Открытие ТЮЗа –

Открытие театра оперы и балета –

Создание симфонического оркестра –

И.В. Шпиллер –

Концертный комплекс на Стрелке и Органный зал –

ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА 1.1. ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ (МУЗЫКА, ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА)

1. *Общие сведения:*

Слово «**музыка**» происходит от понятия «**муза**» – в переводе означает мыслящая, муза – богиня, покровительница певцов, в классический период было 9 муз, которые обучали людей различным искусствам и наукам. Покровительница музыки – **Евтерпа**, танца – **Терпсихора**, трагедии – **Мельпомена**. Покровитель муз – бог **Аполлон**. Образцов музыки сохранилось всего около 50 фрагментов – почти не записывалась, импровизировалась на основе поэтических текстов. Музыка была одноголосная, исполнялась соло или хором в сопровождении инструментов: лиры, кифары, арфы, авлоса. Одна из важных традиций – **мусические состязания** певцов и исполнителей на инструментах в **Дельфах**.

1. Эпическая поэзия **Гомера – VIII вв. до н.э.**:

Илиада -

Одиссея -

1. Жанры лирической поэзии
2. Поэты-мелики:

Сафо VII-VI вв. до н.э.

1. Античный театр:

Истоки –

Трагедия в пер. с греческого –

Жанры –

Сюжетная основа -

1. Основные даты:

534 г. до н.э. –

486 г. до н.э. –

1. Место и дни состязаний драматургов:
2. Терминология:

Театрон –

Орхестра –

Хор –

Актеры –

Скена –

1. Структура трагедии:

Драматурги	**Произведение**	**Время создания**	**Жанр**

ПРАКТИКА 1.2. ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. *Общие сведения:*

Основные составляющие философско-эстетической платформы греческого искусства:

Космология означает учение о законах и формах мышления; внутренняя закономерность, присущая природе (**Миру, Вселенной и отношение** к ним) и обществу.

Рационализм предполагает **меру, расчёт, рассудочность** в поступках; в искусстве – это единство формы, конструкции, функциональной обусловленности.

Антропоцентризм наделяет божественными свойствами Природу, порождается деятельностью **человека.**

1. Определение основных понятий:

архитектура	**Фидий, Иктин, Калликрат, Мнесикл** Афинский акрополь
СкульптураКурос кора	**Мирон** Дискобол**Поликлет** Дорифор
живопись	Чёрнофигурная, краснофигурная вазопись
эллин	
полис	
перистиль	

1. Основные архитектурные стили (ордерная система):

Дорический	
Ионический	
Коринфский	
Тосканский	

1. Главные черты портрета Древнего Рима:
* Архитектор и скульптор **Аполлодор Дамасский**:
* Конная статуя Марка Аврелия:

ПРАКТИКА 2.1. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

 (МУЗЫКА, ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА)

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ V – XIII вв.:

1. *Общие сведения*:

Центром развития музыки в дороманский период становится **Каролингская империя** – сер. VIII-X вв. Утверждается порядок литургических служб; главное богослужение - **месса** (в пер. с позднелатинского *missio* – отпускаю). Формируется традиция богослужебного пения, песнопения называются **григорианским хоралом –** исполняются одноголосно, мужским хором. В монастырях ученые монахи создают теоретические трактаты и певческие сборники, там же появляется нотация для записи церковных напевов – сначала использовали буквенную (античную), потом родилась невменная (IX в.), затем линейная нотация – Гвидо из Ареццо (XI в.) и в XII в. квадратная. С середины XII века утверждается первенство **школы Нотр-Дам в Париже** – **магистры Леонин и Перотин**; развивается многоголосное пение.

1. **Менестрели -**
2. **Рыцарское музыкально-поэтическое искусство**:

1. **Ваганты и школяры** –

ШЕДЕВРЫ РЕНЕССАНСА XIV-XVI вв.:

Литература: флорентийская поэтическая школа «сладостного нового стиля» («Дольче стиль нуово») **конец XIII – XIV вв.**

1. **Данте Алигьери:**
* «Новая жизнь»
* «Божественная комедия»:
1. **Франческо Петрарка -**
2. **Джованни Бокаччо -**
3. **Театр** эпохи Возрождения развивается **в XVI веке** по двум линиям:
* светские жанры, возрождающие традиции античности - «**ученая комедия**» («Студенты» Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. Аретино), **трагедия** («Софонисба» Дж. Триссино, Дж. Ручеллаи), **пастораль** («Аминта» Т.Тассо, «Верный пастух» Д. Гуарини).
* народная **Commedia dell’arte** – комедия масок:
1. **Музыка** эпохи Возрождения представлена в двух жанровых сферах:
* *духовной* – высокого уровня достигает **месса** (первая авторская месса появилась в XIV веке – Гильом де Машо, в XV-XVI вв. первенство принадлежит нидерландским мастерам – Дюфаи, Жоскен, кульминация – в творчестве римского композитора Дж. Палестрины);
* *светской* – в аристократических кругах широкой популярностью пользуются **мадригалы** (Италия), **шансон** (Франция). Излюбленный инструмент для домашнего музицирования – **лютня** (самый известный композитор **– Франческо да Милано, Италия)**.

ПРАКТИКА 2.2. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

 (ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. Характеристика романского периода:
2. «Связная система» архитектурного пространства средневековья - это …
3. Характеристика готического периода:
4. Определение основных понятий:

Модульная каркасная система	
Тимпан	

1. **Джотто** - реформатор живописи. Значение росписей (1304-1306) в капелле Скровеньи в Падуе. *Флорентийская школа живописи.*
2. Характеристика школы живописи в **Сиене**. *Дуччо ди Буонинсенья. Симоне Мартини*. Братья *Пьетро и Амброджо Лоренцетти*.
3. Две концепции конкурса 1401 года во Флоренции.***Лоренцо Гиберти. Филиппо Брунеллески.***
4. Эволюция конного монумента в Италии.***Донателло. Верроккьо.***
5. Главные черты Высокого Возрождения в Италии.
6. Титаны Высокого Возрождения: **Леонардо да Винчи** (1452—1519); **Рафаэль Санти** (1483—1520); **Микеланджело Буонарроти** (1475— 1564):

Вид искусства	**Автор**	**Произведение**	**Время создания**	**Жанр**
Архитектура				
Живопись				
Скульптура				

1. Творческие позиции Корреджо, которые нашли продолжение в искусстве барокко:

ПРАКТИКА 3.1. ШЕДЕВРЫ БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА

 (МУЗЫКА, ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА)

1. *Общие сведения*:

Барокко (**XVII – I половина XVIII вв.)** – период расцвета полифонической музыки. В это время музыка развивается в рамках церковной традиции – жанры духовной музыки (мессы, оратории, кантаты), исполняется в театральных залах – опера, балет, а также звучит при дворах аристократической знати – камерная (камера – в пер. с итальянского комната) музыка (сонаты, концерты, сюиты). Значительно обогащается инструментарий эпохи: совершенствуется орган, популярным становится клавесин, наряду с виолами (струнные смычковые инструменты) рождаются скрипки, широко распространяются духовые инструменты.

1. Жанр концерта -
2. **Антонио Вивальди (1678-1741)**:
* «Времена года» -
1. **Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)** – великий лейпцигский кантор:
* Токката ре минор -
* «Страсти по Матфею» -
1. **Венская классическая школа** сформировалась **во второй половине XVIII –** связана с творчеством **Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. Бетховена.** В музыке происходитсмена полифонического стиля на гомофонный, утверждающий приоритетную роль мелодии, а также эстетические принципы сформировавшегося в аристократическом искусстве этого периода галантного стиля, проповедовавшего ясность, изящность, «приятность» и «естественность».
2. **Йозеф Гайдн** – основоположник классической симфонии.
3. **Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)** -
* Симфония соль минор:
* Опера «Дон Жуан»:
* «Реквием»:
1. **Людвиг ван Бетховен (1770-1827)**:

Гейлигенштадское завещание -

* «Лунная соната»:
* Героическая симфония:
* «Так судьба стучится в дверь» - V симфония:

ПРАКТИКА 3.2. ИСКУССТВО БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. Основные черты искусства барокко:

2. Творчество **Микеланджело Меризи да Караваджо** (1573—1610); определение караваджизма в Западной Европе: “Тенеброзо” («плебейская» линия барокко).

3. Архитектор и скульптор **Лоренцо Джованни Бернини** (1598-1680) и особенности зрелого барокко:

4. Характерные свойства фламандской живописи. **Питер Пауль Рубенс** (1577 - 1640): формирование принципа субординации, торжественность и театральный пафос - пластический язык барокко.

5. **Антонис ван Дейк** (1599 1641) - создатель эталона аристократического портрета:

6. Основные черты и представители реализма в Голландии ХVII в.: *Франс Халс*. «Малые голландцы». *Остаде,* *Ян Стен, Герард Терборх.*

* Искусство **Яна Вермеера Дельфтского** как наивысшая точка в развитии европейской жанровой живописи XVII века.

7. Эволюция живописной концепции **Рембрандта Харменса ван Рейна** (1606—1669):

8. Основные черты испанского искусства ХVII в. и его представители:**Эль Греко (Доменикос Теотокопулос), Хусепе де Рибера, Франсиско Сурбаран, Эстебан Мурильо.**

Творчество **Диего Веласкеса** *(Диего Родригес де Сильва Веласкес)* – вершина испанского искусства XVII века.

9. **Николя** **Пуссен** – родоначальник классицизма: отличительные черты мировоззрения, понимания образа человека и природы:

* График ***Жак Калло.*** Самобытность и реализм живописи ***Жоржа де Латура***. Крестьянская тема в искусстве ***Луи Ленена***.

ПРАКТИКА 4.1 ШЕДЕВРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА

(МУЗЫКА, ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА)

1. *Общие сведения:*

Романтизм - идейное и художественное направление, возникшее в европейской и американской культуре **конца 18 века - первой половины 19 века.** Идейно-исторической предпосылкой романтизма стало разочарование в итогах Французской буржуазной революции, пытавшейся воплотить идеалы просветителей. Это привело к отказу от главной идеи эпохи - господства разума (кризис рационализма), к признанию чувства как единственно подлинного и естественного начала в человеке. В центре внимания – художественное творчество индивидуума, главная задача – отражение различных аспектов человеческого чувства. Основная проблематика – неп***о***нятость одаренной личности обществом, ее конфликт с окружающим миром. Типичные темы – любовь, сопряженная со страданиями, исповедальность (автобиографичность), одиночество, смерть, двойничество, странствия, историческое прошлое (культ средневековья), сказка и фантастика. Представители романтизма **в литературе**: Новалис, Жан Поль, Э.Т.А. Гофман, В. Скотт, Дж. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, А. Ламартин, А. Мицкевич, Э. По. **В музыке**: Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Ф. Лист, Р. Шуман, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, А. Брукнер, Г. Малер.

1. **Иоганн Вольфганг Гёте** (1749-1832, Германия) – его творчество соединило эпоху «Бури и натиска» с романтизмом.

Баллада «**Лесной царь**» -Франца Шуберта на стихи Гёте –

«**Фауст**» -

1. Блистательные пианисты и композиторы романтической эпохи:

Фредерик Шопен (1810-1849, Польша)

Ференц Лист (1811-1886, Венгрия)

1. **Рихард Вагнер (1813-1883)**

Театр в Байройте и Замок Нойшванштайн:

1. **«Дама с камелиями» А. Дюма-сына и опера Дж. Верди (1813-1901) «Травиата»:**
2. **«Кармен» - новелла Проспера Мериме и опера Жоржа Бизе (1838 -1875):**

ПРАКТИКА 4.2. ИСКУССТВО РОМАНТИЗМА. РЕАЛИЗМ

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. Этапы эволюции и черты искусства XIX века: сложение историзма как принципа художественного подхода к действительности. (Гизо, Тьери, Гегеля).

2. Определение стиля **ампир**: "Ампир" в архитектуре Шальгрен, Персье, Фонтен.

3. Основные черты романтизма:

4. Трансформация понятия «современная история» и искусство **Франсиско Гойи** (1746—1828):

5. Эклектика в архитектуре Англии:

6. Родоначальник пленэрной живописи - **Джон Констебл** (1776—1837): постижение вечного движения в природе: натурный этюд и картина. Его влияние на французских художников.

Уильям Тёрнер -

7. **Назарейцы** и их опора на философию Шеллинга: писатели П.Тик, Новалис В.- Г.Ваккенродер («Сердечные излияния отшельника»), философы-теоретики романтического движения - братья А - В и Ф.Шлегели - члены Йенского литературного кружка (1793).

Бидермайер -

8. **Эжен Делакруа** (1798-1863) – реформатор живописи:

Героический характер творчества **Теодора Жерико**. Плот «Медузы»:

9. **Гюстав Курбе** (1819-1877) – борец за реализм в живописи:

10. «Аналитический» реализм **Эдуара Мане** (1832-1883):

11. Новое качество реализма в творчестве **Адольфа фон Менцеля** (1815-1905) и **Макса Либермана** (1847-1935):

ПРАКТИКА 5.1. ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ XIX ВЕКА

1. *Общие сведения:*

Основоположником русской композиторской школы по праву считается **Михаил Иванович Глинка** (1804-1857). Именно ему удалось объединить достижения западноевропейского музыкального искусства с традициями русской национальной музыкальной культуры и вывести русскую школу в один ряд с европейскими, имеющими, в отличие от нее, многовековые традиции. Важную роль в развитии достижений Глинки сыграл творческий кружок - **"Новая русская музыкальная школа»**, сложившийся в конце 50-х гг. В 1867 году в статье большого друга и активного участника кружка критика В. В. Стасова эта группа композиторов была названа **«могучей кучкой».** Главой и руководителем кружка был **М. А. Балакирев**, в кружок входили А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Первые музыкально-образовательные учреждения появились в России достаточно поздно: в 1862 году была открыта консерватория в Петербурге (названа именем Н.А. Римского-Корсакова), а спустя 4 года – в 1866 году в Москве (носит имя П.И. Чайковского). Это стало важным фундаментом для расцвета композиторского творчества в России.

2**. Русский романс** 19 века:

Романсы М. Глинки:

3. **А.П. Бородин (1833-1887)** – ученый и композитор:

* Богатырская симфония –
* Опера «Князь Игорь» -

4. **М. Мусоргский (1839-1881):**

5. П.И. Чайковский (1840-1893):

* Первый концерт для фортепиано с оркестром:
* Опера «Евгений Онегин» -
* Опера «Пиковая дама» -
* Шестая симфония -

ПРАКТИКА 5.2. ШЕДЕВРЫ РУССКОГО ИСКУССТВА XVIII-XIX вв.

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве второй половины XVIII в.
2. Живопись и скульптура XVIII в.
3. *Общие сведения:*

В 1801 году возникло Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В журнале «Сын отечества» появляются статьи о выставках, об отдельных произведениях, о зарубежном искусстве. Заявляет о себе «Журнал изящных искусств» (с 1807 в Москве, с 1823-1825 в Петербурге В.И. Григоровича). Начинает свою деятельность «Общество поощрения художников» (1820). Поддержка и пропаганда искусства путём выставок, лотерей, заказов и продаж произведений. Возникает «Русский музеум» (1810-е) путешественника и собирателя П. Свиньина. Создана «Русская галерея» (1825) в Эрмитаже, ещё малодоступная и случайная по своему составу.

1. Идея ансамбля и синтеза искусств в архитектуре: **Андрей Воронихин**, **Тома де Томон, Карл Росси. Огюст Монферран.** Содружество мастеров-монументалистов Василия Демут-Малиновского (1779-1846) и Степана Пименова (1784-1833).
2. Два замысла в решении портретного образа А.С. Пушкина: **Орест Кипренский, Василий Тропинин:**
3. Творчество **Алексея Гавриловича Венецианова** (1780 — 1847) и национальный идеал русской красоты: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето».

«Гумно» (1822-1823) – результат «безусловного понимания природы», позволяющий выработать новые приёмы. Педагогическая система «полного доверия натуре».

1. Романтизм и академизм в творчестве **Карла Павловича Брюллова** (1799—1852): «Последний день Помпеи» (1830-1833).
2. **Александр Андреевич Иванов** (1806—1858) и его концепция искусства: «Явление Христа народу» (1837-1857).
3. Критический реализм в творчестве **Павла Андреевича Федотова** (1815—1852):
4. **Товарищество передвижных художественных выставок (1870-1923)**: Ге, Мясоедов, Перов, Крамской. Основная задача ТПХВ – отобразить современную жизнь. Цель – пропаганда новых демократических идей в искусстве.
5. Характеристика искусства **Ивана Николаевича Крамского** (1837—1887) и картина «Христос в пустыне» (1872):
6. Образ России как философская идея в картине «Крестный ход в Курской губернии» (1880-1883) **Ильи Ефимовича Репина** (1844-1930):
7. Характеристика русского пейзажа, этапы развития жанра:
8. Творчество «сказочного» художника **Виктора Михайловича Васнецова** (1848—1926):
9. Эволюция портрета в творчестве **Валентина Александровича Серова** (1865—1911):
10. Творчество **Михаила Александровича Врубеля** (1856—1910):

ПРАКТИКА 6.1. ИСКУССТВО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. **ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ ХХ ВЕКА**

(МУЗЫКА, ТЕАТР, ЛИТЕРАТУРА)

1. Понятие Серебряного века и его хронологические границы в русском искусстве:
2. Поэты и писатели Серебряного века:
3. Основные идеи эпохи:

«Мир искусства» –

1. Идея синтеза искусств в творчестве **А.Н. Скрябина** (1872-1915) с его опытами цветомузыки в поэме «Прометей» и дерзновенным замыслом вселенского мистериального действа.
2. **Символизм** и его представители:

Иннокентий Анненский –

Валерий Брюсов –

Александр Блок –

1. **Акмеизм**:

Николай Гумилев –

Анна Ахматова –

1. **Футуризм**:

Велимир Хлебников –

Владимир Маяковский –

1. Великие деятели и меценаты:

Савва Мамонтов –

Федор Шаляпин -

Сергей Дягилев –

9. Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - последний романтик в русской музыке:

* Первый фортепианный концерт –
* Первая симфония -
* Концерт для фортепиано с оркестром № 2

10. В послереволюционный период в советской музыке ведущими композиторами являются **Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) и Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975).** Оба композитора необычайно многогранны в своем творчестве, они создавали симфонии, оперы, балеты, вокальные и камерно-инструментальные сочинения, писали музыку к кинофильмам.

11. Сергей Прокофьев (1891-1953):

* Балет «Ромео и Джульетта» -
* Фильм «Александр Невский» -

Сергей Эйзенштейн –

12. Дмитрий Шостакович (1906-1975):

 «Ленинградская симфония» -

ПРАКТИКА 6.2. ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. «Советское искусство» и его хронологические границы:

2. **Отделение пластических искусств ИЗО Наркомпросса** и его эксперименты:

Натан Альтман

3. Две тенденции в развитии искусства после 1917 года:

4. Организация творческих групп 1920-х годов и их представители:

«Общество четырёх искусств» -

 «Ассоциация художников революционной России» - АХРР (1924) -

«**Общество станковистов» - ОСТ (1925) -**

5. Характеристика конструктивизма и направление деятельности мастеров:

6. Определение метода социалистического реализма:

7. **Вера Мухина** и её новый символ советского общества: **Скульптурная группа «Рабочий и колхозница»:**

Борис Иофан -

8. Современная тематическая картина и её особенности: **Александр Лактионов «Письмо с фронта» (1947):**

9. Определение понятия **«шестидесятники» и «Суровый стиль»:**

Таир Салахов –

Виктор Попков -

10. Исторический жанр в искусстве 1960-1980-х годов, основные представители:

Борис Угаров –

Евсей Моисеенко –

Андрей Мыльников –

1. Скульптура второй половины XX века:

Екатерина Белашова -

 Михаил Аникушин -

 Зураб Церетели -

ПРАКТИКА 7.1. МЮЗИКЛ

1. *Общие сведения:*

Мю́зикл (иногда называется музыкальной комедией) — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танцы. Первенство в создании жанра оспаривают 2 столицы: Нью-Йорк (Бродвей) и Лондон (Уэст-Энд). Основные этапы развития мюзикла:

* 1 этап – конец XIX – сер. ХХ века – период формирования жанра;
* 2 этап – 50-е годы ХХ века - «золотой период» американского мюзикла;
* 3 этап – 70-80-е годы ХХ века – эпоха Эндрю Ллойда Уэббера
* 4 этап – конец 90-х годов – 2000-е годы – эпоха французского мюзикла.

В 30-х годах мюзикл становится и прибыльным бизнесом. Самая крупная фигура – **Джордж Гершвин.** В 40-е годы ошеломительный успех у публики имела совместная работа Роджерса и Хаммерстайна **«Оклахома!»** (1943), отличавшаяся высоким уровнем драматургии. Именно «Оклахоме» жанр обязан потерей слова комедия в своем названии, именно с «Оклахомы» он стал МЮЗИКЛОМ.

1. «Золотая эпоха» мюзикла:

«Моя прекрасная леди», Фредерик Лоу:

«Вестсайдская история», Леонард Бернстайн:

1. **Эндрю Ллойд Уэббер –**

“Jesus Christ Superstar”/«Иисус Христос – супер звезда»:

 Другие известные мюзиклы Уэббера: «Кошки» (1982),«Призрак оперы» (1986).

1. Отечественный мюзикл:

«Орфей и Эвридика», Александр Журбин:

«Юнона и Авось», **Алексей Рыбников**:

1. Французский мюзикл:

Nôtre-Dame de Paris («Собор Парижской Богоматери») - Риккардо Коччианте (композитор) и Люк Пламондон (либретто):

ПРАКТИКА 7.1.2. ШЕДЕВРЫ ДЖАЗА И РОК МУЗЫКИ

1. *Общие сведения:*

Джаз (англ. Jazz, от африканского jazz – пришпорить, задать жару) — форма музыкального искусства, которая возникла в конце XIX - начале XX века в южной части США в результате синтеза африканской и европейской культур. Истоки джаза связаны с **блюзом, спиричуэлс и рэгтаймом**, которые бытовали в среде рабов из Африки, завезенных в конце XIX века на территорию Нового Света.

Спиричуэлс:

Блюз:

Рэгтайм:

Особенности джаза: сочетание европейской гармонии и форм с африканскими музыкальными элементами, такими как блюзовый лад, импровизация, полиритмия, синкопирование и качающиеся ноты (swing). Джаз также включает элементы американской популярной музыки.

1. Колыбель джаза – **Новый Орлеан:**
2. Понятие биг-бэнда:
3. Симфоджаз:
* **Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» / «Rhapsody in Blue» для фортепиано с оркестром**
1. Ведущие джазовые коллективы и исполнители:
2. Джаз в СССР и России:
3. **Рок музыка** (англ. Rock music) — обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово rock (в переводе с английского «качать», «укачивать», «качаться») указывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake и т. п. Началом рок-музыки является появление жанра рок-н-ролла. Рок — это, с одной стороны, рупор молодёжи, музыкальное воплощение её конфликта с общепринятыми нормами. С другой стороны, рок — один из инструментов шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль в индустрии развлечений. Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «лёгких» жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп, до брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и грайндкора. Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского.
4. Главные центры развития рок-музыки:
5. Основные направления и стили; группы и имена ведущих исполнителей:

ПРАКТИКА 7.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

(ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА)

1. Неофициальное искусство. **Художники «андеграунда»** в прошлом и настоящем времени:
2. Современное искусство, его концепции и образы:
3. Традиции коллективного творчества: **идеи супрематизма, конструктивизма, кинетического искусства, поп-арта, сюрреализма:**
4. **Элий Белютин** и группа «Новая реальность»:

 5. Художники-**нонконформисты** 1970-1990 годов:

 6. **Концептуальное искусство**, его основные характеристики:

 7. **Соцарт** Комара и Меламида:

 8. **Дмитрий Плавинский** и эклектика постмодернизма:

 9. **Анатолий Зверев** и идея творящегося хаоса:

 10. Новации в искусстве **постмодернизма**: «ризома» или «симулакр»:

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Для получения зачета по дисциплине «История искусств» необходимо:

а) посещаемость (не менее 90% всех форм занятий);

б) заполненные рабочие тетради;

в) выполненные две текущие контрольные работы плюс итоговое тестирование.

г) посещение концертов, выставок, спектаклей (от 6 до 8, но обязательно всех форм) с предоставленной аннотацией, написанной только от руки (!!!), по схеме:

1. Название концерта/выставки/спектакля.

2. Дата и место посещения.

3. Фамилии и имена исполнителей/авторов.

4. Краткий отзыв - свои впечатления.

5. Билет, прикрепленный к отзыву.

Все аннотации и билеты размещаются в конце рабочей тетради.

При условии выполнения всех позиций в установленные сроки студент имеет право получить зачет «автоматом», с предварительным кратким собеседованием по всем формам работы.

В иных случаях студенту будет предложено собеседование по предложенным вопросам (см. вопросы к зачету) и выполнение Презентации на определенную тему.

ОТЗЫВЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТОВ, СПЕКТАКЛЕЙ И ВЫСТАВОК:

Типография КрасГМУ

Подписано в печать 13.01.17. Заказ № 6052

Тираж 500 экз.

660022, г.Красноярск, ул.П.Железняка, 1