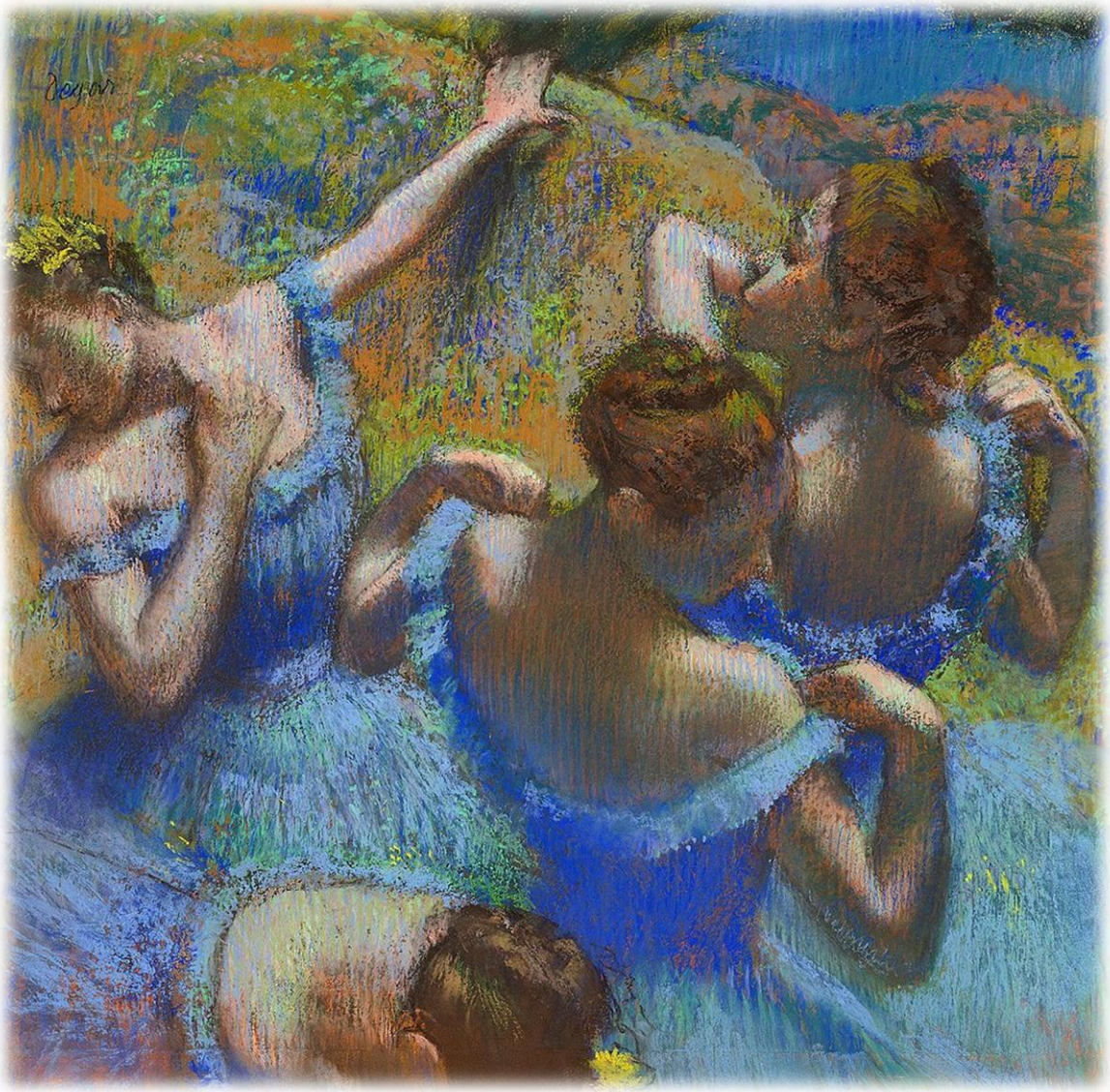
Министерство культуры Красноярского края

КГБУК Красноярская краевая молодежная библиотека

Отдел литературы по искусству



«В мир искусства – дверь откроем…»

Методическое пособие в помощь специалистам муниципальных библиотек, работающим с молодежной аудиторией

Красноярск, 2023

«В мир искусства дверь откроем...» : методическое пособие в помощь специалистам муниципальных библиотек, работающим с молодежной аудиторией / КГБУК Красноярская краевая молодежная библиотека ; автор-составитель Е. И. Лейман, ответственный за выпуск О. С. Григорьева. – Красноярск, 2023.

Пособие предназначено для специалистов библиотек, работающих с молодежной аудиторией по художественно – эстетическому просвещению. Содержит рекомендации, которые будет полезны на этапе планирования такой формы работы как лекторий по искусству. А также теоретический материал по такому виду искусства как живопись.

В приложениях можно ознакомиться с рекомендательным списком литературы и источников, списком фильмов и сериалов про искусство и художников, а также сценарием лекции, апробированным в рамках лектория «Об искусстве простым языком» в Красноярской краевой молодёжной библиотеке.

Обложка – Эдгар Дега «Голубые танцовщицы», 1897 г.

Содержание

От составителя.....4
Глава 1. Рекомендации по организации лектория.....5
Глава 2. Живопись: её разновидности, жанры и история 9
(материал для подготовки и проведения лектория в библиотеках).....9
Список использованной литературы и источников 27
Приложение 1......29
Приложение 2......32
Приложение 3......34

От составителя

Огромную роль в человеческой жизни играет культура, в частности, одна из форм её проявления – искусство. Искусство – это универсальный язык человечества, который всюду нас окружает. Искусство – это архитектурные здания, которые мы видим, музыка, которую мы слушаем, картины и скульптуры, которыми восхищаемся. Оно выполняет множество функций: способствует формированию эстетического вкуса, развивает критическое мышление, наблюдательность и способность формировать своё мнение. Изучение искусства – один из важнейших способов изучения мира и расширения кругозора, а также развитие эмоционального интеллекта.

Эстетический вкус у человека не формируется сам по себе. Полноценно оценить произведения Йозефа Гайдна или картины Пуссена нельзя, если до этого всю жизнь слушать и видеть только произведения массовой поп – культуры. Таким образом, чтобы сформировать хороший вкус, необходимо погрузиться в историю искусства. Правильные пропорции, красивые и гармоничные сочетания цвета, чтение произведений искусства, за которыми стоят не только сюжеты, но и целые эпохи – все это способствует художественно – эстетическому развитию.

Обособленно изучить искусство без изучения культуры и истории человечества невозможно. Соответственно, при изучении искусства повышается и общий уровень образования.

Именно библиотекарь может стать проводником молодежи в мир искусства, так как библиотека - это то место, куда люди приходят за знаниями.

Глава 1. Рекомендации по организации лектория

В данном пособии мы предлагаем реализовать цикл мероприятий по искусству в рамках такой формы как лекторий. Мы понимаем под лекторием цикл тематических лекций, на которых доступным языком передается специальное знание.

Лекция, хоть и является традиционной формой просветительской работы, на современном этапе приобретает совершенно иные черты.

Что же является главным отличием современной лекции от традиционной? Это интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие»). Наличие интерактивных элементов в лекции предполагает диалог лектора с аудиторией, а также другие активные методы взаимодействия. Интерактивная лекция может не только повысить интеллектуальный уровень слушателей, но и заинтересовать темой, замотивировать на дальнейшее изучение представленного вопроса. [1]

Целью лектория будет являться культурное просвещение, развитие личности, расширение кругозора и, конечно, приобщение молодежи к чтению и регулярному посещению библиотеки. Безусловно, каждая лекция должна сопровождаться тематической книжной подборкой.

С чего начать планирование лектория?

В первую очередь, определиться с темой, в данном случае это искусство. Однако искусство многогранно, поэтому у вас есть выбор говорить о искусстве в целом, или о каком-то его конкретном виде.

Важно определиться с целевой аудиторией, мы предлагаем ориентироваться на следующие возрастные группы: 14 – 17, 19 – 24, 25 – 30. В соответствии с возрастной категорией подбирается материал лекции.

Всем известно знаменитое выражение капитана Врунгеля «как корабль назовешь – так он и поплывет», поэтому немаловажную роль в планировании лектория играет его название. Название должно отражать тему и желательно концепцию лектория. В данном случае все зависит от фантазии специалистов. Лекторий, который действует в Красноярской краевой молодежной библиотеке, носит название «Об искусстве простым языком», в данном случае в названии отражено, что читатели не услышат на лекции неизвестных искусствоведческих терминов, вся информация будет подана легким и доступным языком. Каждому читателю, независимо от багажа знаний, который имеется у него по искусству, будет комфортно и интересно.

Мы предлагаем ряд следующих универсальных названий:

- «Про искусство»
- «Холст Малевича»
- «Путешествие в мир искусства»
- «Искусство говорит»
- «Понять искусство»

[1] Мухина, С. А. Современные инновационные технологии обучения / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.

- «Искусство в деталях»
- «Навстречу прекрасному»
- «Поговорим об искусстве?»

Известно, что лишь около 30% слушателей могут быть заинтересованы в излагаемой информации, примерно 60% не имеют никакой мотивации и 10% составляют негативную аудиторию. Поэтому лектор должен уметь мотивировать слушателей, а общение лектора с аудиторией можно назвать педагогическим взаимодействием. Существуют определенные правила этого взаимодействия. Первое из них: говорите на языке аудитории. Это правило имеет как психологический, так и лингвистический характер. Язык должен быть понятен всем субъектам общения. Второе правило: подчеркивайте значимость аудитории проявлением уважения к ней. Помните, что, по мнению одного из крупнейших психологов современности А. Маслоу, потребность в уважении, признании и принятии относится к фундаментальным, базовым потребностям личности. Основное условие данного правила - это искренность в проявлениях.

Реализуйте эти правила на вербальном (обращение, полное имя и пр.) и невербальном уровнях (предметная демонстрация и пр.).

К дидактическим условиям эффективного восприятия информации на лекции будут относиться: 1) несловесные компоненты лекции, 2) репрезентативные системы человека (слушателя).

Несловесные компоненты – это жесты, поза, мимика, взгляд, интонация, паузы и др. Лектор должен выглядеть уверенно, смотреть собеседникам в глаза, при этом взгляд должен быть доброжелательным и открытым. Темп речи должен быть таким, чтобы все фразы были понятны. Произносить текст стоит волнообразным голосом, с переменным повышением и понижением громкости (в разумных пределах). Важные факты необходимо выделять паузами.

Исходя из различных возможностей восприятия человеком информации, условно людей подразделяют на визуалов (воспринимающих мир преимущественно с помощью органов зрения), кинестетиков (в восприятии которых преобладают тактильные ощущения и движение) и аудиалов (в способах познания которых главную роль играют органы слуха). Большинство людей относятся к визуалам, но не обязательно только они будут присутствовать в аудитории. Поэтому специалисту, по возможности, нужно использовать разнообразные средства подачи информации.

Современный формат интерактивной лекции предполагает наличие лекционной теоретической части и интерактивную практическую часть.

Лекционный теоретический материал должен иметь структурированный план, отвечать заявленной теме. Необходимо знакомить молодёжь с тем материалом, который не дается в образовательных учреждениях, либо который дополняет уже знакомую им информацию, раскрывает тему или проблему с другого ракурса, тем самым подогревая их интерес. Интерактивная часть включает в себя активные формы взаимодействия: метод тонких и

толстых вопросов, викторина, мини – квест, дискуссия, настольная или дидактическая игра и др. Интерактивная составляющая позволяет сменить деятельность и тем самым удержать как внимание, так и интерес аудитории.[2]

Структура интерактивного лектория может быть следующая:

• закольцованная композиция лектория: интерактив – лекционный материал – интерактив;

• линейная композиция: лекционный материал – интерактив;

• переменная композиция: лекционный материал – интерактив – лекционный материал – интерактив.[3]

В зависимости от видения специалиста и запросов читателей определяются темы лектория. Нелишним будет провести опрос у потенциальной аудитории касательно интересующих их вопросов. Это даст возможность сделать лекции наиболее актуальными.

Классическим вариантом является изучение искусства по историческому и географическому принципу (по различным историческим эпохам и странам). Знакомая всем со школы периодизация истории включает в себя: первобытное общество, древний мир, средние века, новое и новейшее время. История искусств перекликается с этой периодизацией, потому что так или иначе искусство изменяется при переходе от одной ступени развития общества к другой. В рамках каждой эпохи имеется достаточно большое количество цивилизаций, искусство которых принципиально различается (западноевропейская, восточно – европейская (славянская), восточная, североамериканская, латиноамериканская, африканская цивилизации и др.).

При планировании тематического плана, для изучения искусства по различным историческим периодам и странам можно опираться на следующие темы:

- **Искусство первобытного общества**

- Искусство эпохи палеолита, мезолита и неолита

- **Искусство Древнего Мира**

- Искусство Месопотамии и Двуречья
- Искусство Древнего Египта (Древнее, Среднее и Новое царства)
- Искусство Востока: Индии, Китая, Японии
- Искусство Доколумбовой Америки

- **Античность**

- Искусство Древней Греции
- Искусство Древнего Рима

- **Средневековое искусство**

- Византийское искусство
- Искусство стран Западной Европы: раннее и классическое средневековье
- Русское средневековое искусство
- Искусство Индии, Китая и Японии в средневековье

- **Искусство Эпохи Возрождения**

---

[2] Полякова, М. В. Секреты хорошей лекции (принцип природосообразности образования в практике лекционной работы) / М. В. Полякова // Образование и наука. – 2008. – № 5 (53). – С. 118 – 131.

[3] Паршинцева, Е. В. Интерактивный лекторий как форма работы с детьми и подростками в учреждении культуры клубного типа / Е. В. Паршинцева // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2016. – № 2 (21). – С. 70 – 74

- Искусство Возрождения в Италии
- Искусство Проторенессанса
- Искусство Раннего Возрождения
- Искусство Высокого Возрождения
- Искусство Возрождения в странах Центральной Европы

- **Искусство Нового времени (сер. XVI – начало XX)**

- Культура барокко
- Реалистические тенденции в творчестве голландских живописцев
- Культура классицизма
- Стиль рококо
- Неоклассицизм и академизм
- Художественная культура романтизма
- Реализм
- Русские художники - передвижники

- **Рубеж веков (конец XIX – начало XX)**

- Творчество импрессионистов и постимпрессионистов
- Модерн

- **Искусство Новейшего времени (начало XX вв. – по настоящее)**

- Художественные течения модернизма (дадаизм, фовизм, кубизм, супрематизм и др.)
- Художественные течения постмодернизма (поп-арт, концептуализм, искусство действия и др.)

Можно пойти по другому пути и изучать искусство, исследуя жанры. К примеру, в живописи, в контексте жанров, необходимо будет рассмотреть: портрет в европейском и русском искусстве, пейзаж, натюрморт и т.д.

Таким образом, успех лектория основан на тщательной подготовке лектора, учета различных характеристик (актуальные темы и возраст аудитории), обязательно необходимо наличие активных методов работы и диалога со слушателями.

Глава 2. Живопись: её разновидности, жанры и история (материал для подготовки и проведения лектория в библиотеках)

Увидел — и запало в душу, и через кисть проявилось на холст.
Это живопись.
И то же самое — любовь.
Сальвадор Дали

Живопись – это древний вид искусства, позволяющий запечатлеть окружающий мир на холсте или любой другой поверхности с помощью красок. Истоки живописи теряются в глубине веков и даже тысячелетий. Это стало ясно, когда в XIX веке археологи стали находить «картинные галереи», созданные людьми каменного века. Этот вид искусства прошел огромный путь: от наскальных росписей до различных новейших течений и стилей живописи XXI века.

Любая живопись представляет воплощение эстетических и философских идей своего времени. Она обладает выразительными средствами, которые позволяют не только фиксировать сюжет или событие, но и передавать эмоциональный контекст, закладываемый художником.

Виды живописи

Специалисты подразделяют живопись на монументальную, монументально - декоративную, станковую, миниатюрную.

Монументальная (от лат. monument — воспоминание, памятник) — особый вид художественных произведений, созданных на стенах, потолках, куполах и сводах различных архитектурных сооружений. К монументальной живописи относятся: фреска, мозаика и витраж.

Фреска (от итал. fresco — свежий, сырой) — одна из самых древних и известных техник художественной росписи стен по сырой штукатурке.

Мозаика (от итал. mosaique — посвященная музам) — художественные произведения, которые предполагают составление изображений при помощи компоновки, выкладки и закрепления на поверхности кусочков смальты, камня, керамической плитки и других материалов.

Витраж (от фр. vitrage — остекление, от лат. vitrum — стекло) — декоративная композиция, выполненная из цветного стекла или другого пропускающего свет материала.

Монументально-декоративная живопись делится на *декоративную* и *театрально-декорационную*. *Декоративная* живопись существует в двух направлениях. Первое, характеризуется украшением интерьера, а второе – украшением предметов быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски и т.д.) *Театрально-декорационная* живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория) подчинена спектаклю и служит наиболее глубокому раскрытию сюжета.

Станковая живопись — живопись, выполненная на станке – мольберте. Данный вид живописи является самостоятельным искусством, представленным в разнообразных образах, и воспринимаемым независимо от

окружающей обстановки. Однако место, где происходит демонстрация, создаёт определенное художественно – эмоциональное звучание. Ключевой особенностью станковой живописи считается богатство цвета, посредством которого художник выражает эмоции, красоту окружающего мира и многое другое.

Миниатюрная живопись (от лат. minimum — красные краски или киноварь, очень ценили в древности и использовали в оформлении книг) — это небольшие, красочные изображения с тонко выписанными мелкими деталями. Одно из направлений миниатюры – лаковая, живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулках, табакерках, пудреницах и др.). Своё названия данная миниатюра получила благодаря чёрному лаку, которым покрываются загрунтованные изделия.

Жанры живописи

Многообразие объектов, явлений, событий окружающего мира и интерес, проявляемый к ним художниками, способствовали выделению жанров (от фр. – вид) в живописи, которые определяют то, что будет изображено на картине. В живописных произведениях может встречаться сочетание жанров или их элементов. Например, пейзаж может дополнять натюрморт, натюрморт и пейзаж — служить дополнением портрета и т. д. К основным жанрам относят:

Портрет (от фр. portrait) — изображение человека или группы людей. Бурное развитие этого жанра происходит одновременно в Нидерландах и Италии в XV веке. В портрете не только точно передается облик и внешность человека, но и его внутренний мир, который наблюдает художник по вербальным и невербальным проявлениям портретируемого.

Специалисты выделяют различные виды этого жанра.

По расположению на плоскости изображения:

- поясной портрет,
- портрет в полный рост,
- портрет в интерьере,
- портрет на фоне пейзажа.

По характеру изображения:

- парадный портрет – изображает человека погрудно или в полный рост и, как правило, на архитектурном или пейзажном фоне. Присутствует огромное множество разных атрибутов, подчеркивающих статус человека;
- камерный портрет (от лат. камера – комната) – предполагает поплечное, погрудное, поясное и в полный рост изображение на нейтральном фоне. Сдержан по своему характеру и художественной выразительности. Цель его, в отличие от парадного, не продемонстрировать величие натуры, а передать психологическое состояние человека.

По числу изображений на одном холсте: одиночный, двойной, групповой. Парными (двойными) называются портреты, написанные либо на одном полотне, либо на разных полотнах, но согласованные между собой по

композиции, формату, колориту. Обычно это портреты супругов или членов одной семьи. Очень часто такие портреты составляли целые галереи.

По содержанию:

- костюмированный портрет — изображение человека в качестве аллегорического, мифологического, исторического, театрального, литературного персонажа;
- автопортрет — изображение художником самого себя;
- портрет-жанр — изображение человека в рамках какого-либо другого жанра. Например, взаимодействие жанров портрета и исторического обусловливает изображение исторического деятеля, портрет крестьянки является следствием слияния портрета и бытового жанра;
- социальный портрет — отображение на полотне жизни представителей разных классов, сословий, передача характерных особенностей социальной жизни общества через отдельную личность;
- психологический портрет отличается от всех остальных тем, что художник не стремится к точной передаче внешнего облика модели, для него главное — раскрыть его психологическое состояние. Допускаются некоторые композиционные или анатомические нарушения для достижения наибольшей выразительности образа.

Великие портретисты: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио, Рембрандт Харменс ван Рейн, Франс Хальс, Антонис ван Дейк, Диего Веласкес, Иван Вишняков, Алексей Антропов, Иван Аргунов, Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Орест Кипренский, Василий Тропинин, Карл Брюллов, Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Михаил Врубель.

Пейзаж (от фр. paysage, от pays – местность, страна) — изображение природы. Данный жанр живописи известен с античных времен.

Выделяют следующие виды пейзажей:

- сельский — изображение деревенской среды и ее естественной связи с природой;
- парковый — изображение уголков природы, созданных для отдыха и удовлетворения эстетических потребностей человека. Отличается от сельского тем, что может передавать на полотне то геометрическую строгость планировки парка или сада, то сочетание декоративных элементов с естественным ландшафтом местности;
- городской, или архитектурный — изображение различных архитектурных сооружений (жилых домов, общественных и культовых зданий), улиц, площадей, памятников. Для художника важно показать жизнь города как такового, с его проблемами, отношениями;
- индустриальный — изображение промышленных предприятий, заводов, фабрик и т.д. Частая тема художников в советское время;
- марина — изображение моря во всем его многообразии;

- психологический пейзаж — стилизованное, а иногда и абстрактное изображение природы, через которое художник раскрывает какие-то эмоциональные состояния и переживания, присущие человеку.

Если классифицировать пейзаж с точки зрения содержательного аспекта, то можно выделить следующие виды: лирический, исторический; фантастический, героический, пафосный, эпический, аллегорический. Пейзажи могут выполняться художниками как в мастерской, так и с натуры. Писать пейзажи с натуры на *пленэре* (фр. plein air — открытый воздух) художники стали лишь в XIX в. Тогда они столкнулись с очень интересной и сложной задачей передачи освещения, воздушной среды, учета пространственного смещения цветов, изменяющегося состояния природы — всего того, чего не видно в мастерской при равномерном освещении. Выдающиеся мастера пленэра — художники-импрессионисты.

Наиболее известны следующие пейзажисты: Питер Брейгель, Питер Рубенс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Якоб ван Рёйсдал, Никола Пуссен, Клод Лоррен, Камиль Коро, Алексей Саврасов, Фёдор Васильев, Иван Шишкин, Исаак Левитан, Сергей Герасимов, Николай Крымов, Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Анри Матисс, Архип Куинджи, Николай Рерих и др.

Натюрморт (от фр. nature morte – мертвая натура) — изображение предметов быта, орудий труда, цветов, фруктов. Появился не в Голландии, как это принято считать, а во Флоренции в начале XIV века в нишах – обманках Тадео Гадди в церкви Санта – Кроче. В Италии первой картиной – натюрмортом стала «Курочка со стрелой и перчатками» Якопо де Барбари (1504 г.). В XVII веке этот жанр стал очень популярным и многообразным, что получил название «великий век натюрморта».

Натюрморт могут составлять не только неодушевленные предметы, но и природные формы. Это в свою очередь повлияло на появление другой, более точной формулировки этого жанра. По-немецки (stilleben) и по-английски (still life) жанр называется «тихая жизнь». Это означает, что все предметы и объекты в натюрморте неподвижны, и в то же время они некое «эхо» своего хозяина, его внутреннего мира, характера, привычек и т.д. Произведения этого жанра выполняют различные функции, в связи с чем выделяются несколько разновидностей натюрморта:

- символический посредством символов и знаков помогает раскрыть сложные философские категории и понятия, лучше понять психологию того или иного человека, а в некоторых случаях и сущность целой эпохи;
- декоративный помимо своей прямой художественной функции выполняет роль некоего украшения, является составной частью единого декора интерьера или внешнего убранства архитектурного сооружения (вывески, роспись витрин и т.д.);

- реалистичный позволяет максимально объективно оценить традиции отдельной страны, культуры с точки зрения ее исторического развития;
- абстрактный дает возможность взглянуть на вещи изнутри, раскрыть сущность предметов с той стороны, которая до сих пор еще не была открыта зрителю.

Предпочтение натюрморту отдавали знаменитые художники: Питер Клас, Франс Снейдерс, Жан Шарден, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и отечественные мастера: Пётр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, Юрий Пименов и др.

Исторический жанр — рассказывает об исторически важных событиях и персонажах, а также обращается к значительным моментам современности. С XVII – XIX в., этот жанр считался ведущим и почитался во всех европейских академиях. Очень часто в рамках этого жанра изображаются военные события, что связывает его с батальным жанром.

В историческом жанре писали: Никола Пуссен, Тинторетто, Эжен Делакруа, Питер Рубенс, Василий Суриков, Борис Кустодиев и многие другие.

Батальный жанр (от фр. bataille – битва) – изображение эпизодов военных сражений или военных походов. Развитие получил благодаря мифологическим произведениям, изображающим битвы богов и героев.

Художники батальных сцен: Хендрик Врум, Уильям Тернер, Эрнест Мейсонье, Альфонс де Невиль, Антуан Верне, Жак Калло, Сальватор Роза, Бенджамин Уэст, Жан-Луи Жерико, Артур Уильям Девис, Эжен Делакруа, Вильгельм Кампхаузен, Карл Верне, Ян Матейко, Василий Верещагин, Франц Рубо, Иван Айвазовский, Василий Суриков.

Мифологический жанр— картины написаны на сюжеты мифов, сказочные и былинные темы. Этот жанр зарождается в позднеантичном и средневековом искусстве, когда греко-римские мифы перестают быть верованиями и становятся литературными рассказами с нравственно — аллегорическим содержанием.

Бытовой жанр — отражает повседневную жизнь людей, нрав, обычаи, традиции того или иного этноса, иногда такие картины называют полотнами жанровой живописи. Этот жанр достиг расцвета в европейских национальных школах в XVI–XVII вв., особенно в Нидерландах. Экономический подъем и торжество протестантизма вызвали подъем интереса к материальному миру и «простым вещам». Произведения, относимые к бытовому жанру, с одной стороны, представляют художественную ценность, с другой — значимы с точки зрения истории, поскольку эти полотна знакомят нас с жизнью и деятельностью людей разных эпох, народов, классов и сословий. В XX в. в развитии бытового жанра можно условно выделить несколько художественно-содержательных направлений:

- отражение психологических нюансов (Эдуард Мане, Эдгар Дега, Огюст Ренуар);

- выделение знаково-символической стороны бытовой жизни (Поль Гоген, Виктор Борисов-Мусатов, Кузьма Петров-Водкин);
- демонстрация героизма людей, занимающихся повседневным трудом (Борис Иогансон, Александр Дейнека, Аркадий Пластов).

Тематика жанров разнообразна, советуем ознакомиться со следующими статьями:

(ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/476-selfie), Елена Якимович знакомит в своей статье с автопортретами великих художников XIX в.

(НОЖ: [сайт]. URL: https://knife.media/russian-landscape/), о том, как пейзаж стал важным жанром русской и советской живописи познакомит статья Анастасии Семенович.

Стили, направления и течения живописи

Для каждой исторической эпохи характерна определенная «картина мира», которая складывается из философских, религиозных, политических идей, научных представлений, психологических особенностей мировосприятия, этических и моральных норм, эстетических критериев жизни, по которой и отличают одну эпоху от другой. Стили, направления и течения в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий. Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» как правило, вообще не бывает. Например, классицизм, академизм и барокко сосуществовали в XVII столетии, рококо и неоклассицизм – в XVIII, романтизм и академизм – в XIX. Такие стили как, например, классицизм и барокко называют большими стилями, поскольку они распространяются на все виды искусства: архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, литературу, музыку.

Ниже будут приведены определения эпох, стилей, течений и направлений, характерных для западноевропейской традиции.

Романский стиль (от лат. Roma – Рим) – крупный художественный стиль, объединивший в одно целое монументальную живопись и скульптуру, архитектуру и декоративно – прикладное искусство Западной и Центральной Европы. Также ярко проявился в искусстве книжной миниатюры.

Готика (от итал. gotico – готический, свойственный готам) – художественный стиль, сформировавшийся в странах Западной и Центральной Европы в XII-XV вв. Он явился результатом многовековой эволюции средневекового искусства, его высшей стадией и одновременно первым в истории общеевропейским, интернациональным художественным стилем. Он охватил все виды искусства – архитектуру, скульптуру, живопись, витраж, книжное оформление, декоративно-прикладное искусство. В основе готической живописи лежали библейские события. Для него характерно:

вычурность, вытянутость линий, объем. Классическим примером готической живописи является роспись церкви Капелла-дель-Арена Джотто.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) - (от фр. renaissance, итал. rinascimento) – эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы. Свое название получила в связи с возвращением интереса к культурному наследию Античности. Основные отличительные черты культуры Возрождения: светский характер и гуманистическое мировоззрение. Стремление познать закономерности природы приводит к изучению пропорций человеческого тела, анатомии, линейной перспективы. Особое внимание уделяется точности рисунка и пластической проработке форм. Возникает новый критерий прекрасного – сходство с природой и чувство соразмерности.

Барокко (от порт. la perola barroca – жемчужина неправильной формы) – главный стиль XVIII столетия, зародившись в Италии распространился по всей Европе. По – итальянски «барокко» значит «странный», «причудливый». Характерными чертами барочной живописи являются: сложное движение, эффектность, величественность, парадность, динамичность. Ей свойственны смелые контрасты масштабов, цвета, света и тени, совмещение фантазии и реальности. Художники барокко искали красоту не в природе, а в своем воображении. Достойными провозглашались только исторический и мифологический жанры. Сюжеты произведений искусства должны были отвечать строгим нормам морали и принципам героизма. Очень ценился аллегорический смысл и декоративное расположение фигур.

Рококо (от фр. rocaille – ракушка) – стиль европейского искусства первой половины XVIII века, сформировавшийся во Франции и получивший свое название от элемента орнамента «рокайль», внешне напоминающий морскую раковину. Этот стиль обращается к удобству и утонченности быта, утрачивая монументальность и помпезность барокко. Излюбленной темой живописи рококо становится нежность и игра. Целью искусства, по рококо, провозглашается наслаждение. Основными чертами этого стиля являются: легкость и грациозность, орнамент в виде раковин, сочетание пастельных и нежных тонов, культ малых форм и камерности, любовь к мелочам.

Классицизм (от лат. classicus — образцовый), неоклассицизм и ампир – художественные стили в искусстве XVII, XVIII и XIX веков. Изначально как стиль «классицизм» впервые сформировался во Франции в XVII веке, и связан он был с именем Людовика XIV, также известного как «король – солнце». В последствии, так как стиль оказался очень живучим и становился актуальным и в других эпохах, появляются и такие термины как «неоклассицизм» и «ампир». Эталоном для искусства провозглашалась античная культура и творения эпохи высокого возрождения. Человек – лучшее творение Бога, наделенное разумом. Поэтому логика и рациональность – критерии, на которые все должны ориентироваться в своих помыслах и действиях. Главной функцией искусства становится формирование идеальной личности. То есть, искусство с помощью наглядных примеров должно было

воспитывать и заставлять человека думать. Отсюда возникает деление на высокие и низкие жанры. К высоким жанрам в живописи относили картины на исторические и мифологические сюжеты. К низким – натюрморт и пейзаж. Полотна картин в стиле классицизма писались не с натуры, а в мастерской художника. Использовались локальные цвета – чистые краски, без полутонов и смешивания. Освещение – ровное, без контрастов. Обязательным было четкое деление на планы, для каждого соответствовал определенный цвет: ближний план выделялся коричневым, средний – зеленым, а дальний – голубым. Композиция классицистических работ строится на геометрических фигурах. Всё должно быть уравновешенно и симметрично. В картинах преобладает статика – персонажи словно застыли в значительных правильных позах. На лицах сдержанность и некая эмоциональная холодность, так как человек – лучшее творение природы и он всегда должен быть красив и выглядеть достойно, не смотря даже на горе, никакие резкие эмоции не должны обезображивать его лик.

Романтизм (от фр. romantisme, romant – роман) – направление в искусстве конца XVIII – первой половины XIX века, родиной которого является Германия. Нельзя путать стиль с «романтическими» образами в живописи и пасторальными сценами, в фокусе внимания творцов романтизма – личность, индивидуальность, со всеми переживаниями и богатым внутренним миром. Глубина собственных личных переживаний и мыслей — вот что передают живописцы через свой художественный образ, который сделан с помощью цвета, композиции и акцентов. Художников привлекали яркие, редкие, необычайные явления, а также образы фантастического характера.

Реализм (от лат. reālis – действительный) – художественное направление, которое возникло в XVII – XVIII веке и полностью раскрылось в XIX веке. Целью реализма было с наибольшей достоверность изобразить жизнь, сущность явлений и вещей. Художник Гюстав Курбе так определил для себя задачу, которую ставит реализм перед искусством: «Запечатлеть нравы, идеи и облик эпохи, согласно моей оценке». В ходе развития искусства реализм приобретает конкретные исторические формы и творческие методы, в результате чего выделяются его следующие разновидности – просветительский, критический, социалистический.

Импрессионизм (от фр. impression – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX века, возникшее во Франции. Название этому направлению случайно дал художественный критик Луи Леруа, написав разгромную статью касательно первой выставки импрессионистов. Самих художников насмешливо называли «впечатленцы». Импрессионизм утверждал красоту реального мира, акцентируя свежесть первого впечатления, изменчивость того, что нас окружает. Художники этого направления выступали против условностей академической живописи и вышли писать свои картины на природу (пленэр), применяя преимущественно яркие краски, уделяя большое внимание игре

цветовых оттенков, активно используя наработки ученых в изучении теории разложения и взаимодействия цветов. Для создания иллюзии легкости и свежести художники выработали собственный узнаваемый метод письма – раздельные, открытые, не приглаженные мазки. В композиции присутствовали: асимметрия, динамичность, неуравновешенность, что указывало на её мгновенность, случайность. Многие специалисты связывают появление такого направления в том числе с изобретением фотографии и переосмыслением художниками своих целей и принципов работ.

Постимпрессионизм (от лат. post — «после») – условное собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской (главным образом - французской) живописи. Искусство постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который фиксировал внимание на передаче мгновения и утратил интерес к форме предметов. Художники-постимпрессионисты не были объединены ни общей программой, ни общим методом. Они начали работать параллельно с импрессионистами и испытали их влияние. К постимпрессионизму относятся: Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж Сёра, Поль Синьяк. Некоторые полотна Камиля Писсарро, написанные раздельными мазками, также причисляют к постимпрессионизму.

Символизм (от греч. symbolon – знак, символ) – одно из самых всеобъемлющих направлений в искусстве. Очень сложно назвать конкретные хронологические рамки данного направления. Символизм можно рассматривать в двух проекциях: сквозной символизм в истории искусств и символизм рубежа XIX – XX веков. Эстетические принципы символизма рубежа веков во многом восходили к идеям романтизма, а также к некоторым доктринам идеалистической философии Артура Шопенгауэра, Эдуарда фон Гартмана, отчасти Фридриха Ницше, к творчеству и теоретизированию немецкого композитора Рихарда Вагнера. Живой реальности символизм противополагал мир видений и грёз. Универсальным инструментом постижения тайн бытия и индивидуального сознания считался символ, порождённый поэтическим прозрением и выражающий потусторонний, скрытый от обыденного сознания смысл явлений. Художник-творец рассматривался как посредник между реальным и сверхчувственным, везде находящий «знаки» мировой гармонии, пророчески угадывающий признаки будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого.

Модерн (от фр. moderne — современный), или ар нуво, сецессион, югендстиль, либерти – художественный стиль в искусстве, зародившийся на рубеже XIX – XX веков. Возникновению оригинальной и яркой эстетике модерна способствовала идея синтеза искусств. Модерн переосмыслил и стилизовал черты разных эпох и выработал собственные художественные приёмы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Особый интерес проявлялся к природным орнаментам: вьющимся цветам, болотным растениям, водорослям, лебедям и павлинам,

морским волнам. Излюбленные темы: юность, любовь, смерть. Эстетико – философской основой для модерна послужил символизм.

Модернизм (от фр. modern – современный) – общее название ряда направлений искусства первой половины XX в., для которых характерно отрицание традиционных форм и эстетики прошлого. Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму. В изобразительном искусстве к наиболее важным течениям модернизма относятся: фовизм, кубизм, футуризм, супрематизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм.

Экспрессионизм (от лат. expressio – выражение) был международным явлением, но зародился в Германии, как протест против несправедливости жизни. Развивался с 1905 по 1930 гг. В своих произведениях экспрессионисты использовали искаженные формы и темные цветовые решения, чтобы передать свои тревожные эмоциональные потрясения, характерные для общества XX века. Они отошли от изображения окружающего мира, полностью сконцентрировавшись на изображении своих чувств, часто используя преувеличенные, взволнованные мазки, негармоничные сочетания формы и цветов. Отчасти художники – экспрессионисты обратились к опыту символизма, поэтому, например, Эдварда Мунка относят и к тем, и к другим представителям.

Фовизм (от фр. les fauves — дикие, хищники) взял свое начало с нескольких художников постимпрессионистов, работавших в свободной живописной манере и использовавших в своих работах яркие цвета. Упрощенные формы и яркие цвета подчеркивали фактуру красочной поверхности, а также собственные эмоции художников, которые рассматривались как нечто более важное, чем академические принципы и возвышенный сюжет. Благодаря новому подходу к использованию цвета и поверхности, фовизм стал предвестником такого направления, как кубизм.

Кубизм (фр. cubisme, от cube — куб) одно из самых влиятельных направлений искусства первой половины XX века. Лидерами этого направления стали Пабло Пикассо и Жорж Брак. Кубисты отвергали законы перспективы, которые использовались со времен Возрождения, и отошли от реалистичного моделирования предметов. Искусствоведы выделяют две стадии развития этого направления: аналитическая (1907 – 1912) и синтетическая (1912 – 1914).

Футуризм (лат. futurum «будущее») призывал порвать с прошлым, создать новое искусство, которое покажет технику, механизмы и электричество. Первая выставка футуристов прошла в Милане в 1911 году. Вдохновляясь современностью, в своих произведениях они изображали движение, скорость и часто использовали фотографический приём многократной экспозиции.

Автором направления в искусстве, под названием, **супрематизм (от лат. supremus – высший, превосходный)** стал русский художник Казимир Малевич. В 1915 г. он изобразил свой знаменитый черный квадрат на белом фоне, который ознаменовал начало истории одного из самых радикальных

абстрактных направлений. Малевич считал, что изображение простых геометрических фигур ограниченным количеством цветов создает чистое ощущение формы, пространства и плоскости. И именно так можно выразить баланс позитивных и негативных сил.

Дадаизм - направление, позиционирующее себя как «антиискусство» и зародившееся как реакция на ужасы Первой мировой войны. Сформировалось под влиянием многих течений: кубизма, футуризма, экспрессионизма и др. Затронуло все виды искусства и было не только антивоенным, но и антибуржуазным. Произведения художников – дадаистов были абсурдными и отвергали всяческие условности, демонстрировали неуважение и пытались вызвать возмущение. Само название, которое было придумано поэтом Тристаном Тцара, лишено смысла. «Дада» по-французски «деревянная лошадка», по-русски и по-румынски «двойное согласие», а на большинстве языков вообще ничего не значит. В арсенале творческих методов дадаистов не было предпочтений и было позволено использовать всё. Кто-то создавал коллажи из мусора, кто-то представления. Дадаизм стал первым концептуальным направлением в искусстве, в котором художники намеренно поднимали сложные вопросы жизни общества.

На смену дадаизму в 1920 – х гг. пришел **сюрреализм (от фр. surréalisme — сверхреализм, надреализм)**. Художники этого направления, под влиянием психоаналитических теорий Фрейда, стремились выразить бессознательное.

Постмодернизм (от фр. postmodernisme — после модернизма) – термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века. Он употребляется для характеристики комплекса стилей в художественном искусстве. Впервые термин «постмодернизм» применил критик Лео Стейнберг при прочтении своей лекции «Другие критерии» в 1968 г. По его мнению, искусство перестает быть окном в мир, а становится частью хаотичного потока информации, который с каждым годом возрастает. Большой поток информации приводит к тому, что оригинальный художественный образ перестает быть возможным, потому что реальность и так уже перегружена различными идеями, изображениями, имиджами. Это ставит во главу угла художника и его мысли, то, как он интерпретирует ту или иную тему.

К постмодернистским стилям принято относить: поп – арт, концептуализм, минимализм, искусство действия и другие современные художественные практики.

Поп-арт (от англ. popular — народный, популярный) — направление, возникшее в начале 1950-х гг., стремящееся преодолеть дистанцию между элитарной и массовой культурой. Для этого направления характерно заимствование образов из повседневной жизни, а конкретно из рекламы, кинематографа, телевидения, журналов, комиксов и т.д.

Теоретики поп-арта утверждают, что в определенном контексте каждый предмет теряет свое первоначальное значение и становится произведением

искусства. Поэтому задача художника понимается не как создание художественного предмета, а как придание обыденному предмету художественных качеств путем организации определенного контекста его восприятия. Произведения поп-арта предполагают использование готовых потребительских предметов, моделирование муляжей, коллажное объединение в плоскости «картины» фрагментов различных типов предметностей.

В середине XX века стремление стереть грань между искусством и действительностью приводит к поискам новых способов художественного выражения – в **искусстве действия**. Искусство действия определяется различными терминами: боди-арт, хэппенинг, энвайронмент, перфоманс, акция.

Перформанс и акция – близкие по смыслу понятия. Главное отличие в том, что акция может быть сведена к чистому жесту, а перформанс - это какие-то конкретные действия художника. В этом действии он участвует собственным телом или — часто — собственной биографией и памятью. Классический перформанс — это искусство, в котором вместо кисти и холста только само тело художника. Тогда произведением оказывается само действие, его документация и взаимодействие художника с аудиторией. Художник заранее выбирает место и время перформанса, прописывает сценарий и предугадывает реакции зрителей, но, конечно, не застрахован от того, что что-то пойдет не так. Со временем перформанс сильно отошел от классического состояния. Точнее, оно довольно скоро перестало быть единственным. Например, появились так называемые делегированные перформансы, когда автор выступает как куратор, организуя не собственное тело, а чужие тела.

Минимал - арт, также минимализм (от англ. minimalism, от лат. minimus — наименьший) — художественное течение, возникшее в Нью-Йорке между 1963 и 1965 годами после персональных выставок Дональда Джадда, Роберта Морриса, Дэна Флейвина и Карла Андре. И хотя никакой организованной группы или направления не существовало, критики стали называть «минимализмом» (наряду с другими многочисленными названиями «искусство первичных структур», «искусство унитарных объектов», «искусство ABC», «хладнокровное искусство») простые на вид геометрические конструкции этих художников. Таким образом, для минимализма характерны очищенные от всякого символизма и метафоричности геометрические формы, повторяемость, монохромность, нейтральные поверхности, промышленные материалы и способ изготовления. Минимализм стремится передать упрощённую суть и форму предметов, отсекая вторичные образы и оболочки. В произведениях преобладает символика цвета, пятна и линий.

Концептуализм (от лат. conceptus — мысль, понятие) возникает в 60-е – 80-е гг. XX в. Его часто называли «искусством идеи» или «информационным искусством». На первый план в концептуализме

выдвигается концепт – идея вещи, явления, произведения искусства, документально изложенный проект. Суть арт-деятельности усматривается не в выражении или изображении идеи (как в традиционных искусствах), а в самой «идее», в ее конкретной презентации (боди-арт, перфоманс, инсталляция, видео-арт, саунд-арт, лэнд-арт – как средство передачи идеи). В своих самых крайних проявлениях концептуальное искусство полностью отказывается от физического объекта, используя для передачи идеи вербальное или письменное сообщение.

Для дальнейшего изучения искусства, в контексте подготовки материалов к лекторию, будет интересно ознакомиться с информацией по следующим ссылкам:

Историк – медиевист Михаил Мальзульс в своей статье (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/1147-gotic) знакомит с основными признаками готической живописи.

Интересные факты о Ренессансе рассказывает в своей статье специалист по истории ренессансной магии, науки и философии Ованес Акопян (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/353-reness).

Более подробно и структурировано переданы признаки импрессионисткой живописи в статье Елены Якимович (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/927-impressionism).

Очень подробно и структурировано Елена Якимович пишет о признаках экспрессионистского направления (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/962-expression). А также, как смотреть картины Эдварда Мунка (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/570-munk).

О том, в какие игры играли сюрреалисты, дабы исключить из творческого процесса сознание автора можно прочитать в работе Анастасии Чаладзе (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/704-surrealism). А история главной сюрреалистической выставки представлена в отрывке из книги Брюса Альтшулера «Авангард на выставках» (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/614-sur).

Интересный фрагмент главы из книги Флавии Фриджери «Поп-арт» представлен на портале «Арзамас», посвященный предметам и покупкам, которые так или иначе отражены в произведениях поп – арта (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL:https://arzamas.academy/mag/589-pop-art).

Русская живопись

Отдельно хотелось бы сказать о развитии русской живописи. Появилась она еще в Киевской Руси, с эпохой христианства и соответственно переняла

основные византийские черты. Изначально живопись на Руси носила религиозный характер и была представлена монументальной живописью и иконописью. В иконописном искусстве присутствовал региональный аспект. В разных регионах возникали свои иконописные школы, которые были обусловлены разнообразием локальных традиций. Наиболее значительные из них: новгородская, псковская, владимиро-суздальская и московская.

В XV веке происходит подъём русского национального искусства, который был связан с ростом национального самосознания и укрепления государственности после освобождения от монголо – татарского ига и «собирательства удельных земель» вокруг Москвы. Известным живописцем того периода был Андрей Рублев. О его жизни практически ничего неизвестно, первое летописное упоминание о нем относится к 1405 г. Радость от победы русских в Куликовской битве наложила свой отпечаток на его творчество. Выполняя росписи Успенского Собора во Владимире, художник отходит от принятой иконографии и вместо сумрачных образов пишет светлых праведников, проникнутых надеждой на будущее. Гармоничное просветленное искусство Рублева оказало огромное влияние на русскую живопись XV века. В иконописи появляется мотив одухотворения, противопоставленный аскетизму и суровости. Традиции иконописного искусства Андрея Рублева продолжились в творчестве Дионисия.

К XVII веку возникает новая форма русской живописи – парсуна (персона), предтеча портретного жанра. Художники, до этого писавшие иконы, стали обращаться к человеку и его внутреннему миру. Краски становились более яркими, а сюжеты — более светскими.

Таким образом, XVII век завершает целую эпоху, когда русское искусство было подчинено религии, а XVIII век открывает новое светское искусство. Все это было связано с процессом европеизации, начатым Петром I и его реформами. Освоение общеевропейских стилей в XVIII - столетии в России протекало стремительно. Российских художников отправляли за границу изучать опыт европейский мастеров, такие поездки назывались «пенсионерство». Живописцы возвращались на родину с новыми идеями и вдохновением, начинали развивать новые стили – барокко, рококо, классицизм, и новые жанры – натюрморт, пейзаж, городские виды и парадные портреты. Работа художника становится профессией, а обучают живописцев в специальном учебном заведении – Академии художеств. Академия художеств поощряла работы, выполненные в стили – классицизм, и вскоре он стал фактически официальным художественным направлением, со временем получившим название «академизм».

В XIX веке в русской культуре живопись становится ведущим видом искусства, наравне с литературой. Теоретик искусства Дмитрий Сарабьянов писал: «Неравномерностью хода — постоянными отступлениями назад и рывками вперед — отмечено развитие русского искусства в XIX столетии». Разные художественные приемы смешивались и наслаивались друг на друга, а

живописные школы сменялись не так последовательно, как в Европе, и сосуществовали друг с другом.

Значительное место в этот период принадлежало романтизму. Развитие романтических идеалов в русском изобразительном искусстве связано с духовным подъемом после победы в Отечественной войне 1812 года. Начался романтизм с портретного жанра, что было вполне ожидаемо, так как стиль ориентируется на идею сильной личности. Но также новые тенденции распространились и на пейзаж, и на бытовой жанр.

Во второй половине XIX века под влиянием различных общественных и политических событий (поражение в Крымской войне, острее становился крестьянский вопрос, распространение народнических идей) художники обращаются к такому направлению как критический реализм. Постепенно русское искусство начинает ориентироваться на широкие демократические слои населения. Ведущая роль в этом процессе принадлежала творчеству художников – передвижников. История передвижничества начинается с события, которое носит название «бунт четырнадцати». Четырнадцать лучших выпускников Академии художеств отказались участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, который проводился в честь 100 – летия Академии. Камнем преткновения стал отказ руководства Академии предоставить участникам свободную тему для работы. Выпускники отказались писать полотна на заданную тему и покинули стены учебного заведения без звания. Вместе они организовали первое в русской истории независимое объединение художников по типу коммуны, которое получило название «Артель художников». Идейным вдохновителем творческого объединения был Иван Крамской. Через несколько лет в виду спорных моментов бытового и личного характера объединение распалось, а большинство его участников вошло в 1870 году в Товарищество передвижных художественных выставок.

Передвижники вдохновлялись идеями народничества, отрицали ценность академизма и провозглашали реализм, как единое верное направление в развитии живописи. Социальное значение передвижничества было выражено в просветительской задаче. Товариществом было организовано более сорока передвижных выставок в русской провинции. Однако также их целью было выйти со своими работами напрямую к зрителю, а если быть точнее к покупателю. С жанровой и стилистической точки зрения творчество передвижников было разнообразным: Иван Крамской прославился как выдающийся портретист, Николай Ге писал полотна религиозной тематики, Василий Суриков создавал масштабные и захватывающие исторические произведения.

В конце XIX века на смену реализму приходит эстетика фольклора. Русская живопись обращается к сказочным и литературным сюжетам. Фокус внимания художников с социальной стороны творчества смещается на эстетическую и духовную. Творцы погружаются в поиск «русского стиля», корни которого видят в памятниках древности, деревянном зодчестве и декоративно-прикладном искусстве.

Рубеж XIX - XX столетий – переломная эпоха для России. Экономические подъёмы и кризисы, проигранная Русско-японская война 1904-1905 гг. и революция 1905-1907 гг., Первая мировая война 1914-1918 гг. и революции в феврале и октябре 1917 г., свергшие монархию и власть буржуазии. Но в то же время наука, литература и искусство переживали небывалый расцвет. В Москве для широкой публики распахнулись двери частной картинной галереи купца и мецената Павла Третьякова, по инициативе историка Ивана Цветаева начал работу Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), в Санкт-Петербурге открылся Русский музей. «Серебряным веком» назвал этот период в истории русской культуры философ Николай Бердяев. Эклектизм в архитектуре, реалистические традиции передвижников в живописи, их повествовательность и назидательный тон уходили в прошлое. Им на смену пришёл стиль модерн. В России возникло множество художественных объединений: «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Уновис».

В 1930 – е во главу угла в искусстве становится социалистический реализм. Основная предпосылка соцреализма – искусство должно быть понятно и доступно простой кухарке или рабочему, а также должно транслировать высокие идеалы. Также соцреализм преследовал функцию пресечения инакомыслия: искусство не должно было побуждать к размышлениями или дискуссиям. Остальное искусство фактически было объявлено вне закона. Таким образом, соцреализм являлся инструментом социалистической идеологии и заказчиком такого искусства было государство. Происходит оформление официальной (правой) и неофициальной (левой) культуры.

Русское современное искусство начинает свою жизнь в годы хрущевской оттепели. [4] Смерть Сталина, разоблачение культа личности, реабилитация не только репрессированных деятелей культуры и их творчества, но и ранее запрещенных произведений искусства — все это способствует возрождению различных художественных практик. Первая свобода, которая появилась у художников, — свобода поиска художественных ориентиров. Поиски шли в двух направлениях. По временной шкале — художники заново открывали прошлые достижения отечественного искусства. Еще были живы художники, которые застали авангард, и к ним активно «ходили» — такие были своего рода паломничества; особенной популярностью пользовались «три Ф» — Владимир Фаворский, Артур Фонвизин, Роберт Фальк. Одновременно устраивались первые квартирные выставки — например, у коллекционера Георгия Костаки, который собирал русский авангард. О том, что происходило на западе, узнавали из журнала «Америка»: в 1956 году советские власти вновь разрешили его выпускать. В том же году случилась первая выставка Пабло Пикассо в Москве, поскольку

[4] Образовательный портал Арзамас : сайт. – Москва, 2014. – URL : https://arzamas.academy/likbez/russian-art-xx (дата обращения 15.05.2023).

Пикассо был коммунистом, она произвела ошеломительное впечатление. В 1957-м году прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в рамках которого проходили выставки абстракций. В 1959 году на американской выставке в Советском союзе увидели абстрактных импрессионистов Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга и сюрреалиста Ива Танги. Два года спустя на аналогичной французской выставке - Ива Кляйна. Таким образом, выбора в художественных направлениях было достаточно.

Именно благодаря существованию социалистического реализма появилось такое направление как соц – арт. Соц – арт – попытка юмором и художественной сатирой противостоять советской действительности. По названию понятно, что соц-арт — это советизированная версия поп-арта. Поп-арт в американской культуре был реакцией, с одной стороны, на эгоцентризм художников-абстракционистов, и с другой стороны, реакцией на клишированные образы из рекламы. В СССР рекламное засилье, заменяла идеология. Изобрели данное направление художники Виталий Комар и Александр Меламид. Новый стиль был придуман ими «на халтуре», когда они, чтобы заработать денег, расписывали пионерлагерь, — рисовали профили Ленина, героев войны и труда, рабочих и колхозниц. Это и стало катализатором - Комар и Меламид рисуют портреты своих родных в том же стиле, в каком халтурно оформляли интерьер пионерлагеря. Делают собственные автопортреты в стиле мозаик в московском метро, вокруг профилей — подпись, увековечивающая героев: «Известные художники начала 70-х годов XX века. Город Москва». Еще они устраивали акции и перфомансы. Один из них назывался «Котлеты "Правда"».

Большое количество материалов о русском искусстве можно найти на различных интернет ресурсах. Советуем ознакомиться со следующими материалами.

На платформе «Арзамас» представлены два выпуска, которые посвящены иконам (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/308-ikoni, https://arzamas.academy/mag/338-ikoni2).

Сведения о деятельности иконописца Дионисия и многое другое можно узнать на сайте музея фресок Дионисия (Музей фресок Дионисия: [сайт]. URL: http://www.dionisy.com/index.shtml).

Познакомиться с историей и обстоятельствами создания одной из самых известных работ русского классицизма – серии портретов воспитанниц Воспитательного общества благородных девиц при Воскресенском Новодевичьем женском монастыре Дмитрия Левицкого можно в статье Григория Голдовского (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/1031-smolyanki).

А прочитать о том, чем отличается русское барокко от европейского у Анастасии Семенович (НОЖ: [сайт]. URL: https://knife.media/russian-baroque/).

Большое количество информации о передвижниках можно почитать на платформе «Арзамас». (ARZAMAS.ACADEMY: [сайт]. URL:

https://arzamas.academy/mag/989-peredvizhn, https://arzamas.academy/mag/426-repin, https://arzamas.academy/mag/1096-ivan_the_killer).

Об этих и различных других русских художественных объединения можно узнать из спецпроекта «Главные художественные объединения русского искусства» под авторством Полины Пендиной (Культура РФ: [сайт]. URL: https://www.culture.ru/s/hudozhestvennye-obyedineniya/).

Также о русском авангарде на сайте Культура.РФ представлен спецпроект, в разработке которого принимала участие Ирина Локтионова-Долинская, куратор и продюсер образовательных программ ВДНХ. (Культура РФ: [сайт]. URL: https://www.culture.ru/s/hudozhestvennye-obyedineniya/).

А на платформе «Открытое образование», учрежденной ведущими университетами страны, представлен целый курс, посвященный как зарубежному, так и российскому искусству, с которым можно ознакомиться. (Национальная платформа открытого образования: [сайт]. URL: https://openedu.ru/course/hse/CONTART/?session=2022).

Список использованной литературы и источников

Интернет – ресурсы

1. Культура.РФ : официальный сайт. – Москва, 2013. – URL : https://www.culture.ru/ (дата обращения 2.05.2023).
2. Образовательный портал Арзамас : сайт. – Москва, 2014. – URL : https://arzamas.academy/ (дата обращения 2.05.2023).

Методическая литература

1. Голованова, И. И. Методика публичного выступления : учеб. пособие / И. И. Голованова ; Центр инновационных технологий. – Казань : Логос, 2009. – 111 с.
2. Мухина, С. А. Современные инновационные технологии обучения / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.
3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / А. П. Панфилова. – Москва : Академия, 2009. – 192 с.
4. Паршинцева, Е. В. Интерактивный лекторий как форма работы с детьми и подростками в учреждении культуры клубного типа / Е. В. Паршинцева // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2016. – № 2 (21). – С. 70 – 74.
5. Полякова, М. В. Секреты хорошей лекции (принцип природосообразности образования в практике лекционной работы) / М. В. Полякова // Образование и наука. – 2008. – № 5 (53). – С. 118 – 131.
6. Смирнова, Ю. Говори, не бойся! Искусство публичных выступлений. / Юлия Смирнова. – Москва : АСТ, 2020. – 256 с.

Литература, популяризирующая искусство

1. Аксенова А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / Алина Аксенова. – Москва : ЭКСМО, 2022. – 208 с.
2. Болтон, Р. Живопись : от первобытного искусства до XXI века / Рой Болтон ; с предисл. М. Коллингса ; [пер. с анг. Н. Мироновой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 320 с.
3. Гнедич, П. П. Всемирная история искусств / П. П. Гнедич. – Москва : Современник, 1999. – 494 с.
4. Гомбрих, Э. История искусства / Эрнст Гомбрих. – Москва : АСТ, 1998. – 668 с.
5. Даниэль, С. М. Рококо : от Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 336 с.
6. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура : учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / Л. Г. Емохонова – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2007. – 544 с.
7. Искусство : для тех, кто хочет все успеть : знания, которые не займут много места. – Москва : Эксмо, 2022. – 128 с.
8. Мутер, Р. Всеобщая история живописи : современная версия / Рихард Мутер. – Москва : Эксмо, 2007. – 960 с.

9. Нестерова, Е. В. Товарищество передвижников. Демократический реализм / Е. В. Нестерова. – Москва : Кучково поле, 2018. – 175 с.

10. Постригай, А. И. Арт-шпаргалка : как понимать искусство / Анастасия Постригай. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с.

11. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : в 2 т. : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2007. – 304 с.

12. Филлипс, С. …Измы : как понимать современное искусство / Сэм Филлипс ; перевод с английского Михаила Визеля, Надежды Чаминой, Алексея Шестакова. – 2-е издание, уточненное и дополненное. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2019. – 165 с.

13. Ходж, С. Главное в истории искусств : ключевые работы, темы, направления, техники / Сьюзи Ходж. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 223 с.

Приложение 1.

Рекомендательный список литературы и источников по искусству

Интернет – ресурсы

1. Art хроника: сайт. – Москва, 2011 – 2013. – URL: http://artchronika.ru/ (дата обращения 1.05.2023).
2. Arzamas.academy.: сайт. – Москва. – 2014. – URL: https://arzamas.academy/ (дата обращения 1.05.2023).
3. URL: https://www.culture.ru/live/lectures/movies/art (дата обращения 1.05.2023).
4. Азбука Авангарда // Культура.РФ: [сайт]. – 2013. – URL: http://culture.russtreaming.tilda.ws/page2147094.html (дата обращения 1.05.2023).
5. Биографии мастеров искусств // BIOGRAPHY.ARTYX.RU [сайт]. – 2001 – 2021. – URL: http://biography.artyx.ru/books/ (дата обращения 1.05.2023).
6. Вопросы об искусстве // Артхив [сайт]. – 2023. – URL: https://artchive.ru/quizzes (дата обращения 2.05.2023).
7. Всеобщая история искусств // ARTYX.RU [сайт]. – 2005. – URL: http://artyx.ru/art/index.shtml (дата обращения 1.05.2023).
8. Журнал Третьяковская галерея.: сайт. – Москва. – 2003. – URL: https://www.tg-m.ru/contact (дата обращения 1.05.2023).
9. Искусство конца XIX – начала XX века // Русский музей: виртуальный филиал [сайт]. – 2003. – URL: https://www.virtualrm.spb.ru/historyofarts/rubezh/ (дата обращения 1.05.2023).
10. История искусства всех времён и народов Карла Вёрмана: сайт. – 2011 – 2013. – URL: http://www.verman-art.ru/ (дата обращения 1.05.2023).
11. История русской живописи Александра Бенуа: сайт. – 2009. – URL: http://www.benua-history.ru/main.html (дата обращения 1.05.2023).
12. Книги о музеях // MUSEUMS.ARTYX.RU [сайт]. – 2001 – 2021. – URL: http://museums.artyx.ru/ (дата обращения 1.05.2023).
13. Курс «История мирового искусства. Избранное». Конспекты лекций // Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: [сайт]. – 2018. – URL: https://www.pushkinmuseum.art/education/virt_academy/abstracts/index.php?lang=ru (дата обращения 1.05.2023).
14. Лекции по изобразительному искусству // Культура.РФ: [сайт].– 2013. –
15. Наследие Александра Бенуа: сайт. – 2011. – URL: http://www.benua-memory.ru/ (дата обращения 1.05.2023).
16. Русский авангард // Русский музей: виртуальный филиал [сайт]. – 2003. – URL: https://www.virtualrm.spb.ru/historyofarts/avangard/ (дата обращения 1.05.2023).

17. Уроки Валентина Серова // Образовательный онлайн-проект Государственной Третьяковской галереи [сайт]. – 2016. – URL: http://edu.tretyakov.ru/serov/ (дата обращения 2.05.2023).

18. Энциклопедия искусства // ARTPROJEKT.RU [сайт]. – 2005. – URL: http://artprojekt.ru/ (дата обращения 1.05.2023).

Литература, популяризирующая искусство

1. Безелянский, Ю. Н. Улыбка Джоконды : книга о художниках / Юрий Безелянский. – Москва : Радуга, 1999. – 320 с.

2. Готика : изобразительное искусство Средних веков, 1140 – 1500 / ред. . Рольф Томан ; авт. текста Бруно Кляйн ; фот. Ахим Беднорц ; куратор проекта Томас Паффен ; [пер. с англ. Т. Г. Лисицыной ; гл. ред. Т. И. Хлебнова]. – Москва : АРТ-Родник, 2013. – 567, [1] с.

3. История искусства в образах : Европейское искусство от древности до наших дней / текст Жиля Плаци ; предисл. Жана Лакутюра. – Москва : АРТ-Родник, 2001. – 191 с.

4. Карев, А. Классицизм в русской живописи / Андрей Карев. – Москва : Белый город, 2003. – 318 с.

5. Классицизм и романтизм : архитектура, скульптура, живопись, рисунок : [альбом] / под ред. Р. Томана [и др.] ; фот. М. Басслера [и др.] ; пер. Н. Панкратова. - Oldenburg : Konemann Verlagsgesellschaft, 2001. - 520 с.

6. Лихачев, Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. – Москва : Искусство, 1991. – 407 с.

7. Маркова, Н. К. Пейзаж в русской живописи : от классицизма до символизма / Н. К. Маркова. – Москва : АРТ-Родник, 1999. – 191 с.

8. Наков, А. Б. Беспредметный мир : абстрактное и конкретное искусство : Россия и Польша / А. Б. Наков ; пер. Е. М. Титаренко. – Москва : Искусство, 1997. – 415 с.

9. Рид, Г. Краткая история современной живописи / Герберт Рид ; с предисловием Бенедикта Рида и дополнительной главой, написанной Кэролайн Тисдолл и Уильямом Фивером ; [перевод с английского Татьяны Боднарук, Алексея Шестакова]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. – 237, [2] с.

10. Русское искусство : для тех, кто хочет все успеть : от Древней Руси до советского искусства 80-х, русский классицизм, византийское наследие, смешение стилей, новаторство и традиции, шедевры архитектуры, живописи и музыки / автор текста Вероника Ганчурина. - Москва : Эксмо, 2019. - 123, [3] с.

11. Советский миф : произведения из собрания Русского музея : [альманах]. [Вып. 436] / [авт.-сост. Елена Василевская и др.] ; [фот. Марк Скоморох]. – Санкт-Петербург : Государственный Русский музей : Palace Editions, 2014. – 191 с.

12. Стасов, В. В. Избанные статьи о русской живописи : [для старшего школьного возраста] / В. В. Стасов ; [сост. и примеч. Г. Ю. Стернина ; вступ.

ст. А. Федорова-Давыдова]. – Переиздание. – Москва : Детская литература, 1984. – 152, [2] с.

13. Филиппов, В. А. Союз русских художников : история творческого объединения / Вячеслав Филиппов. – Москва : БуксМАрт, 2016. – 95 с.

14. Ходж, С. Великие художники : жизнь, шедевры, направления, стили / Сьюзи Ходж ; [пер. с англ.]. – Москва : БММ, 2011. - 192 с.

15. Ходж, С. Главное в истории современного искусства / Сьюзи Ходж ; [пер. с англ. А. Строкина]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 224 с.

16. Ходж, С. Искусство. 50 идей, о которых нужно знать / Сьюзи Ходж ; [пер. с англ. М. Александровой]. – Москва : Фантом Пресс, 2014. – 207 с.

17. Якимович, А. К. Восемнадцатый век. Искусство и Просвещение / А. К. Якимович. – Москва : РИП-холдинг, 2017. – 352 с.

18. Яковлева, Н. Реализм в русской живописи = Realism. Russian Painting : история жанровой системы / Нонна Яковлева. – Москва : Белый город, 2007. – 584 с.

Приложение 2.

Таблица 1. Список фильмов и сериалов про искусство и художников.

Документальные	
BBC: Всемирная история живописи	Режиссер: Джон Сильвер. Сериал, 1996 г.
BBC: Сила искусства	Режиссеры: Клер Беван, Стив Конди и др. Мини-сериал, 2006 г. 0+
В погоне за Бэнкси	Режиссеры: Симус Хейли и др. Фильм, 2020. 18+
Выход через сувенирную лавку	Режиссер: Бэнкси. Фильм, 2010. 16+
Кит Харинг – Вундеркинд стрит-арта	Режиссер: Бэн Энтони. Фильм, 2020. 16+
Леонардо: шедевры и подделки	Режиссер Екатерина Вейс. Фильм, 2014.
Марина Абрамович: В присутствии художника	Режиссеры: Мэттью Эйкерс, Джефф Дюпре. Фильм, 2012. 16+
Микеланджело. Бесконечность.	Режиссер: Эмануэле Имбуччи. Фильм, 2017. 12+
Мир искусства Зинаиды Серебряковой	Режиссер: Игорь Калядин. Фильма, 2013.
Национальная галерея	Режиссер: Фредерик Вайсман. Фильм, 2014.
Передвижники	Режиссер: Константин Голенчик. Фильм, 2017.
Шедевры Эрмитажа	Режиссер: Владимир Птащенко. Сериал, 2008. 12+

Художественные	
Андрей Рублев	Режиссер: Андрей Тарковский. Фильм, 1966 г. 12+
Большие глаза	Режиссер: Тим Бёртон. Фильм, 2014. 16+
Ван Гог. На пороге вечности	Режиссер: Джулиан Шнабель. Фильм, 2018. 16+
Ван Гог. С любовью, Винсент	Режиссеры: Дорота Кобелла, Хью Уэлшман. Фильм, 2017. 16+
Девушка с жемчужной сережкой	Режиссер: Питер Веббер. Фильм, 2003. 16+
Дикарь	Режиссер: Эдуард Делюк. Фильм, 2017. 18+
Импрессионисты	Режиссер: Тим Данн. Мини-сериал, 2006.
Климт	Режиссер: Рауль Руис. Фильм, 2005. 16+
Кошачьи миры Луиса Уэйна	Режиссер: Уилл Шарп. Фильм, 2021. 16+
Леонардо да Винчи. Неизданные миры	Режиссер: Хесус Гарсес Ламберт. Фильм, 2019. 12+
Модильяни	Режиссер: Майкл Дэвис. Фильм, 2004. 16+
Прожить жизнь с Пикассо	Режиссер: Джеймс Айвори. Фильм, 1996. 16+
Уильям Тёрнер	Режиссер: Майкл Ли. Фильм, 2014. 12+
Фрида	Режиссер: Джули Тэймор. Фильм, 2002. 16+
Шагал - Малевич	Режиссер: Александр Митта. Фильм, 2013. 12+

Приложение 3.

Сценарий «Мане или Моне?» из цикла «Об искусстве простым языком»

Лейман Е.И.
Красноярская краевая молодёжная библиотека
Отдел литературы по искусству

Цель мероприятия: познакомить с импрессионизмом – художественным направлением рубежа XIX – XX вв. и его главными представителями.

Оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) для показа презентации и фрагментов фильмов.

Ход мероприятия

Слайд 1.

Если Вы обратите внимание на слайд, то увидите разные точки зрения, об одном известном направлении в живописи. Попробуйте предположить, о каком направлении в искусстве могли так говорить? (ответы слушателей).

Так говорили об импрессионизме.

Слайд 2.

В апреле 1874 года критик Луи Леруа посетил одну из парижских выставок. На этой выставке его внимание привлекла работа под названием «Впечатление. Восход солнца» и желая посмеяться над художниками, чьи работы были представлены на выставке, он написал разгромную статью, озаглавив её «Выставка импрессионистов, то есть впечатлительных». В последствии самих художников насмешливо стали называть «впечатленцы».

Слайд 3.

Так это название и приложилось несмотря на то, что оно было сказано в ругательном ключе, оно действительно отражало суть направления, которое зародилось во Франции в последней трети XIX века.

Слайд 4.

Долгое время импрессионисты подвергались насмешкам, а всё потому, что в искусстве царил академизм. Академисты писали сюжеты из истории Древнего мира, изображали античных богов, выстраивали композиции со скрытым смыслом. Существовало множество правил, которые стоило учитывать при написании картины, сторонники академизма им следовали. Каждый художник обязан был верно показать пространство, правдоподобно изобразить героев, выбрать естественные оттенки цветов, скрыть художественные мазки от глаз зрителя. Работа велась в мастерской, а в качестве моделей выступали натурщики. Художественная жизнь, прежде всего во Франции, где зародился импрессионизм, была упорядочена: мастеров обучали по одной системе и оценивали по единым критериям. Путь в профессиональное искусство лежал через ежегодную выставку, которая была самой престижной во Франции – Парижский салон.

Только там художник мог показать свои работы, получить признание и найти покупателей для своих картин. Подать заявку мог любой мастер, но только жюри салона решало, какие работы допустить к показу, а какие отвергнуть. Предпочтение отдавали академическим произведениям, созданным по правилам. Лишь немногие мастера решались нарушить традицию. Салон и критики жестоко относились к тем, кто хоть как-то нарушал сложившийся порядок.

Слайд 5. Фрагмент сериала «Импрессионисты» 2006 г. 1 серия, Клод Моне

Слайд 6.

Художник, не согласный с положением вещей, появился. Им был Эдуард Мане. Он с детства увлекался искусством, однако рутинные методы обучения в школе изящных искусств (самом престижном учебном заведении, где главенствовали академисты) ему пришлись не по душе. Не секрет, что художник в некоторых работах за основу брал шедевры старых мастеров, его провокационные по тем временам картины «Олимпия» и «Завтрак на траве» были навеяны произведениями художников эпохи Возрождения.

Именно он стал идейным вдохновителем импрессионистов.

Однако художник в своих действиях был непоследовательным. Он мечтал преобразить живопись, вдохнуть в неё новую жизнь, но также он жаждал славы и признания. Мане метался из стороны в сторону, то шёл на поводу у жюри салона и писал «достойные» по их меркам картины, то представлял нечто шокирующее.

Подскажите, кто знает, как правильно пишется? Мане или Моне?

Чтобы точно ответить на этот вопрос, расскажу вам одну неординарную историю знакомства. Вот в чем дело: в 1865 году случилась путаница. 1 мая Эдуард Мане спешил на открытие выставки Парижского салона. Он ожидал признания и положительных отзывов, ведь на выставку приняли его «Олимпию». Уже у входа во дворец промышленности, где проходил салон, Эдуард получил похвалу и поздравления. Все восхищались его прекрасными пейзажами. Недоумевая, он отправился в зал, где были выставлены работы художников, чья фамилия начиналась с буквы «М». Оказавшись в зале, он был жутко раздосадован и возмущен. Он обнаружил, что рядом с его «Олимпией» действительно висели два морских пейзажа, которые были подписаны с ошибкой. Вместо Мане – Моне. В том мае он решил, что некто пользуется его авторитетом, чтобы привлечь к себе внимание. Позже от своих друзей он узнал, что из Гавра действительно приехал начинающий художник Моне, и зовут его Клод. Примерно через год они встретились и между ними завязалась дружба на всю жизнь.

Слайд 7.

Недовольных жёсткими рамками академизма становилось всё больше. Назревали перемены, и толчком для этих перемен послужила дружба четырех молодых живописцев: упомянутого ранее Клода Моне, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Фредирика Базиля. Они считали, что приёмы и ценности

академизма безнадежно устарели. Позже к ним присоединились единомышленники: Камиль Писсаро, Берта Моризо, Эдгар Дега, Поль Сезанн. Каждый из них задавался вопросом: жизнь стремительно меняется, неужели искусство не может за ним поспеть?

А мир действительно стремительно менялся. XIX век – это и промышленная революция, и научно-технические открытия. Традиционное общество сменяется индустриальным и темп жизни растёт. Если раньше город ничем не отличался от деревни, то в XIX веке облик города меняется. В городе появляются бульвары, различные заведения, кафе и бары. Изобретают телефон, граммофон, лампочку и многое другое. Скажите, как вы думаете, какое изобретение, в некоторой степени, могло повлиять на искусство?

Слайд 8.

Это фотография. А что такое фотография? Фиксирование реальности, которая нас окружает, причем в самых мельчайших подробностях. «Отныне живопись мертва» - так предположительно сказал французский художник Поль Деларош, увидев фотографию в 1839 году. Какой смысл стоять перед холстом в течении нескольких часов, когда можно запечатлеть объект за считанные секунды одним нажатием кнопки? Зачем вообще теперь нужен мастер – художник, тот, кто фиксировал эту реальность раньше? Незаметно проявляется кризис в живописи, когда многие художники начинают задаваться вопросами: как высказываться о мире, зачем рисовать?

Слайд 9. Фрагмент сериала «Импрессионисты» 2006 г. 1 серия, Клод Моне

Слайд 10.

Однажды Клод Моне поделился с друзьями мудрым советом своего учителя Эжена Будена: тот предлагал писать картины на природе, среди света и воздуха, писать только то, что видишь. Идея понравилась, и с тех пор, молодые художники стали работать вне стен мастерской: в поле, в лесу, на деревенских улочках, у реки и у моря – то есть на пленэре (по – французски «открытый воздух»). Так их увлёк переменчивый окружающий мир. И именно импрессионисты прославили технику пленэра.

Однако работа на пленэре не была бы возможна без таких изобретений как тюбик с краской и переносной мольберт. Сейчас в тюбик пакуют самые разнообразные продукты, но тогда это было что-то нереальное. В 1841 году американец Джон Ренд запатентовал свое изобретение — оловянную тубу, завернутую с одного края и закручивающуюся колпачком с другого. Поначалу эта туба была сказочно дорогой, потом ее начали изготавливать из свинца, и она стала фантастически вредной. До первого алюминиевого тюбика пройдет еще не одно десятилетие, но художников ни цена, ни токсичность совершенно не волновали — в их руках оказалось настоящее сокровище. До изобретения тюбика художники упаковывали готовые смешанные краски в свиные мочевые пузыри и завязывали их узелком. Потом протыкали пузырь иглой, чтобы немного краски выдавить на палитру, а образовавшееся отверстие затыкали гвоздем. В пузыре краска тоже сама собой не появлялась. Чтобы

получить ее, минеральный пигмент растирали камнем на каменной плите, нанимали для этого подмастерьев или совсем уж в цивилизованных местах планеты — покупали готовый порошок в художественных лавках. При этом художник точно знал, кто и как долго трудился, чтобы растереть для него этот порошок. Тюбик не только избавил живописца от тяжелого физического труда, но и позволил носить краски за собой куда вздумается.

Кто первым придумал носить с собой по полям и лесам еще и мольберт, доподлинно неизвестно. Но это изобретение скорее всего подтянулось за мобильными красками как самое насущное. До того, как художников потянуло взобраться на скалу над морем или в лютый мороз писать ледоход на реке, их предшественники предпочитали теплую мастерскую — и необходимости носить мольберт с места на место у них в общем-то не было. А если бы эта безумная мысль кому-то и пришла в голову, пришлось бы привлечь к этому несколько сильных помощников — в одиночку сдвинуть студийный мольберт с места, а уж тем более вынести на улицу в поисках нужного мотива, было совершенно нереально. Новый мольберт складывался в небольшой чемоданчик и в качестве ручной клади перевозился на поезде, в лодке или в крайнем случае в тележке — до ближайшего поля или озера.

Компания друзей собиралась в кафе «Гербуа», где они веселились, общались, обменивались идеями и мнениями, и именно в этом общении рождалось целое направление в искусстве. Эдуард Мане был частым гостем таких посиделок, но полноценным членом клуба импрессионистов не стал, потому что сам этого не хотел. Его смелость вдохновляла молодых художников, а его авторитет был настолько велик, что вскоре друзей стали шутливо называть «банда Мане». Однако, не смотря на дружбу и симпатию, сам Эдуард старался отмежеваться от импрессионистов, ведь его мечта была покорить салон!

Судьба решила иначе, и все равно вопреки собственной воле Эдуард Мане считается лидером тех, кто бросил вызов официальному искусству.

Слайд 11. Фрагмент сериала «Импрессионисты» 2006 г. 1 серия, Клод Моне

В 1872 году спустя несколько лет дружеских встреч Камиль Писсаро всерьез задумался о создании общества художников, разделяющих одни и те же взгляды. Он создал договор, гласивший, что пятнадцать художников объединяются в сообщество равных. Название объединения звучало так: «Анонимное общество живописцев, скульпторов, граверов и т.д.». Такое нейтральное название было выбрано потому, что они не хотели противопоставлять себя Парижскому салону, многие из импрессионистов продолжали участвовать также и в его выставках. Однако такое название критики восприняли как «стыд». «Понятно почему анонимное общество, ведь любой уважающий себя художник не нарисует подобного»», — говорили они. Однако никакие критические замечания и насмешки не остановили художников, и с 1874 по 1886 год импрессионисты проведут восемь выставок.

Слайд 12.

Общество дебютирует с первой импрессионистской выставкой в 1874 году, которая будет организована в фотоателье фотографа Надара. В выставке примут участие 29 художников, и конечно же, известные уже нам: Эдуард Моне, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берта Моризо, Камиль Писсарро и другие. В плане посещения – выставка имела успех, однако стоит отметить, что многие шли на выставку для того-чтобы высмеять художников, и возгласы «куда подевались старые мастера» были повсеместны.

После открытия выставки, через десять дней в юмористической газете «Le Charivari» выйдет разгромная статья арт-критика Луи Леруа, в которой он, желая высмеять новую живопись и одну конкретную картину, назовёт участников импрессионистами. Это была веселая статья, построенная в виде диалога двух озадаченных и возмущенных посетителей вернисажа. И мы сейчас пройдёмся по этой выставке вместе с этой статьёй.

«…Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена, которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинок. Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

Слайд 13.

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему «Танцовщица» г-на Ренуара.

Слайд 14.

…с самым невинным видом подвел его к «Обработанному полю» г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

Слайд 15 – 16 – 17.

Он относительно легко перенес «Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт» г-на Клода Моне — возможно, потому что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед «Бульваром Капуцинок» кисти того же автора.

Слайд 18.

…по пути нам попалась «Капуста» г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

Слайд 19.

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово!

Слайд 20.

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Слайд 21.

Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились к картине под номером 98.

— Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Ценители классического, академического искусства не могли понять главную идею импрессионизма – передать впечатление, схватить кусочек реального мира. А мир – это калейдоскоп света и тени. Художник – импрессионист никогда не пишет предмет (лодку, или рыбака), он пишет свет и тень, которые меняют этот предмет. Художнику - импрессионисту не интересен сам рисунок или цвет, ему интересна атмосфера. Т.е. объекты которые изображены на картинах импрессионистов вторичны, главное в этих картинах – игра света и тени на этих объектах.

Слайд 22.

Взгляните на картину Клода Моне «Завтрак на траве». Как вы думаете, кто главный герой картины? Главным героем картины является солнце, солнечные лучи, которые ложатся на траву, деревья, платья и одежду людей. Люди на это картине не важны, их изобразили больше даже из-за одежды, чтобы показать, как солнечные лучи меняют картинку, атмосферу.

Таким образом, одной из главных особенностей стиля стала передача эффектов света и атмосферы, это же и определило излюбленный круг тем и сюжетов импрессионистов – городская жизнь и пейзажная живопись. Они отказались от академических сюжетов, а вместе с ними и от привычных героев: древнегреческих богов и нимф. Художников вдохновляли окружавшие их люди: портнихи, гребцы, танцовщицы, разнорабочие, светские дамы, официантки, прачки, актёры. Часто импрессионисты просили позировать своих приятелей, возлюбленных, родственников. Импрессионисты наблюдали за парижанами с их повседневными заботами и восхищались рутиной. Они открыли миру естественность позы, их герои сутулятся, потягиваются, зевают, в то время как на академических картинах изящные герои выстраивались в определенном ракурсе и композиции. Как говорил Камиль Писсаро: «Счастлив тот человек, кто может разглядеть красоту в обычных вещах».

Картины импрессионистов потеряли аллегории (скрытые смыслы), и за это их очень критиковали, обвиняли их картины в недальновидности и простоте (ведь если за картиной не стоит история или миф, значит художник ничего не знает).

Слайд 23.

Сперва импрессионистам казалось, что достаточно изобразить предмет при солнечном свете или пасмурным днём, чтобы узнать всё о его взаимодействии со средой, однако вскоре стало очевидно, что явления природы куда разнообразнее. Они начали наблюдать за освещением в течении дня и отмечать малейшие изменения. И встал вопрос скорости работы. Как изловчиться и написать произведение за полчаса? Клод Моне придумал отличный способ с этим справиться: он ставил несколько мольбертов рядом и поочередно работал. Каждую картину он писал в строго определенное время много дней подряд. Так была написана серия «Руанский собор». Камиль Писсаро пошел по-другому пути: он заранее рисовал карандашом контуры, чтобы потом не тратить на это время много дней подряд, дожидался определённого освещения и начинал писать красками. В названиях картин художник указывал, какое изображено время дня, и какая была тогда погода.

Слайд 24.

Стремясь идти в ногу со временем, художники старались активно использовать наработки учёных в изучении теории разложения и взаимодействия цветов. Суть теории в том, что два расположенных рядом контрастных цвета могут усиливать друг друга или приглушать, или же создавать иллюзию возникновения новых производных цветов.

Для создания иллюзии легкости и свежести художники выработали собственный узнаваемый метод письма – раздельные, открытые, не приглаженные мазки.

Слайд 25.

Вблизи картины выглядят как хаотичное нагромождение мазков разного цвета, однако, если отойти подальше, можно разглядеть в этих мазках фигуры людей, домов, деревьев и т.д.

Творческий метод и понимание живописи, которые открыли миру художники-импрессионисты во многом определили последующие пути развития изобразительного искусства.

Слайд 26.

Итак, давайте подведём итоги и подумаем, какая характеристика к какому направлению живописи относится.

Слайд 27 – 39.

Немного отвлечемся и проверим нашу внимательность.

Слайд 40.

Вообще за XIX век человечество успело прожить больше изменений, чем за всю историю. XIX век – эпоха культурных революций, в которую у многих проявляется жажда поиска новых путей самовыражения, страсть к экспериментам. Художественное сообщество к концу века полностью

освобождается от всяких условностей. Творчество импрессионистов послужило началом и изменило все. С последней импрессионисткой выставки, которая проходила в Париже в 1886 году, начинается отсчет совершенно новой художественной эпохи, когда художники начинают кардинально отворачиваться от академизма, отказываются от всех признанных ранее образцов. «Нет смысла описывать реальность ради фотографической достоверности образа», – именно с этой мысли начался импрессионизм, сформировавший впоследствии абсолютно новое художественное сообщество индивидуальных художников.

В 1910 году в Лондоне историк искусства Роджер Фрай организует выставку современного искусства, и для того чтобы обозначить общую идею работ, им был применен термин «постимпрессионизм», т.е. буквально после импрессионизма. Однако постимпрессионисты не были представителями единой художественной школы, не имели какой-то общей программы, не имели одинаковых взглядов на задачи искусства.

Слайд 41-42-43.

Поэтому существует несколько версий того, кого же относить к постимпрессионизму. Большинство теоретиков и любителей искусства любят связывать постимпрессионизм с творчеством нескольких художников. Это Поль Сезанн, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Гоген, Винсент Ван Гог.

Если для импрессионистов главную роль играла атмосфера и игра света и тени, то для постимпрессионистов играли роль чувства и эмоции. Сосредоточившись на своем внутреннем мире, художники становились своего рода философами, наделяя предметы субъективными смыслами. Статичные предметы они превращали в абстрактные формы, а цвета на картинах как правило были далеки от естественных.

Слайд 44.

Таким образом, импрессионизм и постимпрессионизм – абсолютно разные направления. Но именно они стали началом современного искусства и дали жизнь разнообразным художественным стилям и течениям.

По следующей ссылке https://disk.yandex.ru/i/LbEVh3klToKFMQ можно ознакомиться с презентацией к этой лекции.