Египет

Древнее царство 30-23вв. (распад)

Среднее 21-18 вв. (гиксосы)

Новое 16-11вв.

Позднее 10 в – 343г. до Р.Х.

Изолированная цивилизация. Искусство завязано на заупокойном культе. Шакал Анос – проводник в загробное царство. Это нац.религия. Политеизм. Сначала – насколько номов со своими триадами богов, потом, оставались боги побеждающих номов. Остались Нижний и Верхний – Амон + Ра = Амонра. Ра – бог солнца, Осирис – предвосхитил Христа, Исида – материнства, плодородия, Хатор – богиня неба, Тот – бог Луны и времени. Ка, Ба.

Архитектура

Только гробницы, т. к. остальные сооружения – деревянные. Пирамиды. Сначала – холм, обложенный плитами – мастаба. Потом достраивались ступени. У египтян – колонны – декор ф-ии.

1. Первая – Джосера 26 в (60м). Была окружена комплексом погребений. Имхотеп – её создатель, обожествлённый впоследствии.
2. Снофру в Медуме. 26в. (75м). Первая классическая после мастаба. Рухнула из-за большого угла.
3. Для Снофру в Дахшуре (100м)
4. Комплекс в Гизе. 26 в. 4-ая династия. Хеопса (146м), Хефрена (143м), Микерина (80м). Последняя – на возвышении. Сфнкс – Хеопс (20 м). Геометризм. Соперничество с природой. S=52 900м2 2300000 глыб по 2,5 тонн. Возводили 100 000 чек 20 лет – по Геродоту.
5. Углубление пирамид. Комплекс пирамид в Мироэ (н.цар.)
6. Н. и Ср. царств. – акцент на храмовую арх. Храм Хатшепсут в Деир-эль-Бахари. Арх. Сенмут 15 в.
7. Храм Амона в Карнаке 15-13 вв. Бараноголовые сфинксы.
8. Храм Амона в Луксоре. Злдчий – Аменхотеп Младший 15 в.
9. Храм Рамзэса II в Абу-Симбеле 13 в. на восток Статуи-20м

Изобразит. искусство

1. Алебастровый сосуд. (Гробница Тутанхамона)
2. Плита царя Нармера ~ 30 в. из Гиераконполя. Каир. Египетский стиль изображения фигур.
3. «Ти, наблюдающий за охотой на гиппопотама». ~ 24 в. Гробница Ти. Саккара Барельеф
4. Фараон Микерин с женой. Гиза. 2571. Бостон.
5. «Кормление ориксов». ~ 1920. Гробница Хнемхотепа.
6. Крышка гроба Тутанхамона. ~1340. (250 фунтов). Стиль Эхнат.
7. Царица Нефертити ~1360 Берлин. 50 см. бюст.

Искусство Крита и Микен и Кикладского архипелага 30-11 вв.

Древнее, среднее и позднее.

На Кикладах – только каменные гробницы. Но среди вещей – мраморные идолы – женские фигуры со сложенными на груди руками – богиня плодородия Древнего Востока. Клинообразное тело, овальная голова. Варьируется размер. Кажутся примитивными, но они – потомки грубых, с женскими атрибутами палеолитических идолов. Изящные «Девические» фигуры.

Минойское. Самое древнее и богат.

После 20 в возникает письменность, городская цивилиз. с дворцами. Строительство в Кноссе, Фесте, Маллии.В 17в. – разрушены. Снова выстроены, в 15в. опять разрушены.

Много мелких помещений, хорошая вентиляция, изящная роспись, качественная кладка, но колонный – всегда из дерева (ствол, сужающийся книзу, капитель-подушка). Главные сцены изображения – птицы и животные, обитатели моря, роскошная растит. Фреска в покоях королевы с изобр. Дельфинов и рыбы. «Фреска с тореодором» ~1500 – религ. ритуал.

Микенское. Микены – крупнейший город на побережье. До 16в. – бронзовые орудия и глиняная посуда, но после появляются «гробницы-улья». Расцвет – 13в. «Сокровищница Атреев» 1300-1250 Аккуратные каменные блоки. Дворец – крепость на холме. «Львиные ворота». Гигантские глыбы вызывали страх у потомков. Над воротами – барельеф львов. В фигурах – влияние Передней Азии.

Ордер

3, но на самом деле 2, т. к. коринф. – разновидность ионич.

Портик. Порта – ворота. Колонн – чётное число. Искажения: антаблемент и стилобат вогнуты, интерколоннии сужали, т.к. они на фоне тёмной целлы. Каннелюры – для передачи силы вертикальными линиями. Для напряжения – на 1/3 высоты – утолщение (энтазис). Капитель – расплющенное дерево. Желобки триглифов – движение каннелюров.

Дорич. – самый др. 3 части: ступенчатая платформа, колонны, антаблемент. Основание – стереобат, стилобат (на нём стоят колонны); колонны – ствол с каннелюрами, капитель (эхин и абак); антаблемент состоит из архитрава (продольная балка), фриза (перемежающиеся триглифы и метопы) и карниза (фронтон (двухскатная крыша), тимпан, наклонный слезник и сима). Отношение d/h = 1/6.

Ионич. – вытянутые пропорции, наличием базы, валютой вместо эхина, трехчастным архитравом и единым фризом. Отношение d/h = 1/7. Коринф. – ещё вытянутее. Капитель стилизована под корзину с цветами. d/h = 1/8.

Предположение, что ордер заимств. у египтян – вывернутый храм, традиционная имитация дерева.

1. Храм Гефеста. нач. 5 в.
2. Храм Посейдона. Пестум. 5в.
3. Овический орнамент под капителью дор. ордера.
4. Храм Геры (1). Пестум. 6в.
5. Храм Конкордии в Акраганде (2 пол 5в.)

Акрополь

Иктин и Калликрат. Акрополь (5в.). Перикл решил не восстан. старые храмы, а построить новый комплекс после персид. войны. Это расцвет классич. искусства. Основной храм – Парфенон. Всеобщие шествия. В 3 год олимпиады – больш. Панафинеи - новый пеплос Афине Парфенос (девы). Статуя Геры (12м) – Фидий в хрисо-элефантинной технике. Через Пропилеи (Мнесикл) (парадные ворота), мимо Афины Промахос, вокруг Парфенона (идея со всех сторон). На утёсе – храм Ники апторос (бескрылой). Парфенон (448-432) – 31x70м. Колонны – 10,5 м. Образ торжественности, праздничности. Равновесие пластики и простр. Маленький антаблемент. 2 части внутри – задн. (архив, сокровищница), передняя – П-образн. колоннада (ионическая). По фризу – изобр. Панафиней. Напротив Парф. – Эрехтейон (421-406). На старом светилище. Посвящён 3 богам – вост. портик – Афине (глухой), сев. – Посейдону (глубокий), южн. – Эрехтее (портик кареотид).

Скульптура архаики 7-6в

1. Стоящий юноша (курос)~ 600 Мрамор. Метрополитен. Очень похож на Микерина, но греки уже отошли от камня и делают людей, а не статуи. Широко открытые глаза и взгляд.
2. Девушка (кора) в дорическом пеплосе. ~530. Афины. «Архаическая улыбка». Кого они изображали? Это герои - среднее между богами и людьми. Устанавливались на могилы.
3. От египтян и Азии заимствовано и монумент. иск. Основное «поле» - фронтон. «Битва богов и гигантов». Дельфы. ~ 530. Повествовательный х-р, как в Египте. Чем ближе чек – тем объёмнее.
4. Позже от групп отказываются. «Умирающий войн» фронтон храма Афайи в Эгине. ~ 490. Органичное и естественное тело, Благородство и твёрдость духа при смерти воплощаются в великолепных линиях тела.

Скульпт. высокой классики 5в.

1. Греки научили свои статуи «стоять вольно». Стоящий юноша «Мальчик Крития». ~ 480. Афины. Стоит мягче. Тяжесть на одну ногу (равновесие). Изменение пластики тела. Нужда в «арх улыбке» - признаке жизни – отпала. Задумчивое выражение.
2. Лучшая из статуй такого стиля – более 2м. Обнажённый бронзовый Посейдон (Зевс) с трезубцем (молнией) в руке. 460г. Грозный жест. Поза атлета.
3. Монументальная скульпт. тоже изменяется. «Умирающая Ниобида»~440. Рим. Настолько гармонична, что догадаться о первоначальном предназн. Для фронтона сложно. Оскорбила Мать Артемиды и Аполлона, что её дети – лучше. Стрела поразила её в спину. Нагота – драматический приём (первая известная женская). Переживания и на лице.
4. Самая большая группа – Остатки фронтона Парфенона. «Три богини» ~438. Лондон. Поэзия бытия. Тонкие струящиеся одежды. Особое пространство, т.к. проработан объём. Сложные позы и естественность. Заключены в рамку фронтона – позже – нет.
5. Битва греков с амазонками. ~359. Лондон.
6. «Ника, развязывающая сандалию». Рельеф храма Ники Аптерос. 409г.
7. Поликлет. «Дорифор». ~440г. Олимпийский победитель в метании копья. Мотив движения – поднятая пятка.
8. Поликтет. «Диодумен». Выгнётость тела, классические пропорции.
9. Мирон. «Дискобол». Очень сложная пластика. Миг статики между двумя движениями.
10. Мирон. «Марсий» вплощение природы. Неловкий жест, патлатость.
11. Лисипп (Апоксимен). «Атлет, счищающий с себя масло и песок». 2 пол. 4 в. Рим.
12. Леохар. «Аполлон Бельведерский» кон. 4в.

Скульпт. поздней классики 4в.

После поражения в Пелопонесской войне, афинская традиция существовала ещё 3 века Общественность ослабевает, личность обособляется. В позднюю классику тяготение к конкретности переживаний и характерности. Появляются опоры Тела малоустойчивы.

1. Пракситель. «Гермес с Дионисом». 4в. Особая мягкость лепки.
2. Пракситель. «Аполлон». 4в. Охота на ящерицу требует напряжения, но он неустойчив.
3. Скопас. «Менада». 4в. Антагонист Праксителя. Страстный, огненный художник. Его образы – динамичны, активны.

Скульпт. Эллинизма 4-1 н. э.

После распада Империи Македонского, эллинская культура оседает во всех странах-колониях. Именно вещи, созданные в этот период мы считаем за канонические.

1. Ника Самофракийская. 4в. Воплощение радостного пафоса
2. «Афродита Милосская» Агесандр. 3-2в. не характерна для своего времени. Были в моде более чувственные, пафосные произв. Она слишком спокойна.
3. «Алтарь Зевса в Пергаме» ~180. В честь победы над галлами. Страшная битва богов и гигантов. Как здесь их никогда не трактовали раньше: могучие тела, запутанная композиция, борющимся тесно, масса подавила пространство. Клубок тел, а они ещё классические.
4. Классический облик обретает суховатую импозантность – «камея Гонзаго» 3 в.
5. Эриния. Фрагмент фриза.
6. Умирающий галл. Копия с бронзового оригинала 230. Из Пергама. Рим.
7. Афина и Алкионей. Деталь восточного фасада большого фриза алтаря Зевса в Пергаме. Берлин.

Греческая ваза.

Виды: Кратер (для разбавления вина), Стамнос, Амфора, Гидрия, Пелика, Ойнохоя, Килик (из него пили), Лекиф, Канфар, Скифос.

В период архаики: улучшение техники изгот. (рецепт, обжиг), появляются тонкостенные, гладкая поверхность, стойкие цвета, эстетика форм, традиция подписывать. 7в. центры – Родос, Самос, Коринф, Афины. Чёрнофигурная техника. После 6в. краснофигурные.

1. Дипелонская погребальная амфора.
2. Ваза Франсуа. 560г. Флоренция. Фигурные мотивы.
3. Эксекий. Амфора с Ахиллом и Аяксом.
4. Килик Диониса.
5. Амфора с ласточкой 5в. ГЭ.
6. Возвращение с пира. 480.
7. Девушка у гробницы. 2 пол. 5в. Белофонные лекифы.

Конструктивные основы архитектуры Древнего Рима.

1. 6в. до н.э. Капитолийская волчица – кормилица Ромула и Рэма Римляне – потомки троянцев, выведенных из горящей Трои.
2. Римская Аппиева дорога.

Важнейшие нововведения:

1. бетон - смесь особого песка с бутом слегка смочённая и подогретая.
2. У греков – стоично-балочная конструкция. Излом. Узкие пролёты
3. Арка. Сила тяжести – на излом, сила – на распор. Их равнодействующая – по диагонали. Равнодействующие взаимно уравновешиваются арками.
4. Градостроительство. Во многих провинциях города – на основе военных стоянок. В Греции – гипподамова система (улицы под прямым углом), в Риме – 2 пересек. Улицы, в центре кот. Площадь с палатой Каструма. 4 ворот. С вот на зап – Кардум, с сев. На юг – Декоманум. На римском форуме (площадь) статуи периодически сносились. Форум Траяна 2в. Симметричная форма в отличие от прежнего.

Римск арх.1

1. Акведук Клавдия. 72км. 2000м2 воды в день в Рим. 35 частных. Бассейны, термы, ванны. Функциональное сооружение.
2. Гарский мост 1-2вв. р. Гар. Город Ним. h=50м.
3. Портемаджоре – большие ворота. h=27Система пролётов. 2 больших и 3 малых. 1в. до н. э. Аттик может заменить или сочетаться с фронтоном.

Театр

Ниже греч. Трагедии. Популярен мим.

1. Театр Марцелла 2 пол. I тыс. Римский театр возвышается над землёй, в отличие от греч (арка, свод). Грек слит с миро, а римляне выстраивают стенку за сценой.
2. Театр Верония. Они любили цирк, а не театр.
3. Амфитеатр (двойной полукруг) Амфитеатр Флавиев. Колоссеум. 75-80гг. Арена 54x86м, общие оси 156x188. Рассчитан на 70000 зрителей. 80 входов, разделённых стеной. Правильные сектора. Бои групповые, инд.. В честь победы над дакками – битвы 2 месяца 20000 чек, 19000 животных. Частные школы, Капуанская школа. Прокат – 50 цистерциев, за смерть – 800.
4. Разрез Колизея. Сложная система разгрузочных сводов и балок. Толстые стены, овальный в плане.
5. Под ареной пол раздвигается и наполняется водой. Водные бои. Навес выдвигается
6. 4 яруса. 44м. Декоративный греческий ордер. Полуколонны, хорошо выражающие тяжесть. Дорич., ионич., коринф., пилястры.
7. Цирк в Дельфах. Конные бега. Овал. 700м.
8. Термы и госуд. и частн. Места общения, библиотеки, спортзалы. Термы Каракаллы. 212-217гг. Главное здание 218x112м 1500чек. Фригидарий – холодная вода, Тепидарий – тёплая вода. Кальдарий – горячая вода. Крестовые своды, купола.

Римск арх.2

1. Виаромана. Дом для плебса. 3-4 этажа. Коридорная система. 1в. 1 этаж – таберны (лавки).
2. Дом Альбуция Цельса в Помпеях. 1в. до н. э. Зал атриум – домашнего очага. Перистильный, солнечный двор.
3. Дом Фавна в Помпеях. 1в.
4. Гробница-пирамида Цестия 80г. до н.э.
5. Мавзолей Еврисапа. конец 1в

Триумфальные арки. Пяты арок – импосты, дуга – архивольт, пазух – тимпан.

1. Арка Тита 81г н.э. Военная победа над еврейским восстанием. Перекрыта аттиком. Декоративный ордер. Лепнина, прославительные надписи.
2. Арка Септимия. Трех пролетная. Центральная вдвое выше и шире боковых.
3. Арка Константина 315. Трёх пролётная много декора.
4. Триумфальная колонна Траяна 113. Рим.

Др. Римский храм

Приняли греческий пантеон. Но переоценка богов. Большое количество мелких. Легко включали чужих. Практицизм в отношениях с богами. Суеверия, гадания. Популярны древние, таинственные боги Востока.

1. Следование греческим образцам. Квадратный дом в Ниме (Франция) нач. 1в. Односторонний стереобат. Глубокий портик – традиция этрусков. Предп. коринф.
2. Храм Гесты в Тиволи. Круглый Толосс.
3. Пантеон. 125г. Гигантский цилиндр, перекрытый куполом и приставленный глубокий портик – рев-ия. Не декорирован. Диаметр купола=высоте=43м. Интерьер – богатый – золото, мрамор, цветные камни. Пространство преобладает над пластикой впервые. Европейская архитектура пошла по этому пути. Ниши – игра светотени, драматизация. Показать толщину стен, чтобы оправдать мощь купола Кессоны, чтобы измельчить массу. В верху – бычий глаз – освещение, вентиляция.
4. Базилика Константина. 315г. н. э. Христианский храм – суть Базилика. Вытянутое здание в форме латичнского креста, разделённого на нефы (высота центрального больше боковых).

Изобразит иск. Рима

1. Статуя Августа из Примо Порта. В рост, в парадных доспехах. Приветственный жест. Могущество, энергия, сила, мощь. Необутые ноги- героическая нагота
2. Троян Музей в Остии.
3. Портрет старого Патриция.
4. Римлянин с головами предков 7в. до н. э.
5. Август I. Грекофильский период. Спокойная сила. 1в.
6. Император Нерва.
7. Калигула.
8. Нерон 60-68гг.
9. Римлянин из рода Флавиев. Рим. 90г.
10. Антиной. 1 пол 2в.Эпоха грекофилии. Имп. Адриан. 130-е
11. Время Марка Аврелия. 180-е. Мужской портрет. ГЭ. Пластика лица. Интеллектуальная жизнь.
12. Голова юноши.
13. Сириянка 80-е ГЭ
14. Каркалла. 209г.
15. Константин. 330-е г. Музей Капитолия. Общие идеи. Почти фараон. Египетские традиции.
16. Максимилиан Бас. Символизм.
17. Камея Гонзага. Копия.
18. Росписи. В Помпеях. Римский иллюзионизм. Имитация объёма, глубины. «Дом Веттиев». Сложные сочетания архитектуры. 63-79гг.
19. «Вилла мистерий». Умели писать сложные группы. Позы, ракурсы, знание анатомии.
20. Роспись дома в Эсквилине. Рим. «Лестригоны, бросающие камни в корабли Одиссея». Настенная роспись. 1в до н. э.

Раннехристианское иск-во

1. Первые росписи в катакомбах.
2. «Молитва. Статика, разобщённость фигур, отсутствие глубины и объёма. Простые позы, искажение анатомии, большие глаза. Стремление передать не жизненные позы, а состояние молитвенного экстаза.
3. Скульптура Христа
4. Базилика. Трансепт, средокрестие, алтарная апсида.

Раннее средневековье.

1. Кельтско-германский звериный стиль. Деталь кошеля из погребения короля англов близ Саттон Ху в ладье. 625-633. Деревянная голова животного из ладьи в Осеберге. ~825. Осло.
2. Искусство Ирландии и Англии. Смесь звериного стиля и христианства. Ирландские монастыри – средоточие науки и искусства. Страница с изображением креста из Евангелия. ~700. Лондон. Звериный орнамент. Скриптории – «типографии» Оформление. «Распятие» - пластина с переплёта. VIII. Дублин.
3. Каролингская империя. Основана Карлом Великим. Первое Возрождение. «Одо из Меца». Капелла К. Великого. Ахен 792-805. «План Сен-Галленского монастыря.
4. Искусство Оттоновской Германии. «Распятие Геро» ~1000. Дерево. Кёльнский собор. Традиции Византии. «Собор Св. Михаила».Художественная работа по металлу.

Романика

Условный термин.

Архитектура. Характерно увеличение размера зданий. Множество новшеств.

1. Церковь Сен-Сернен ~1100. Тулуз. Сложность плана. Большой объём, 4 нефа. Разноуровневая крыша, контрфорсы.
2. Собор в Отёне ~1132. Стрельчатые арки – влияние Ислама.
3. Церковь Сент-Этьенн. Кан 1068г. Фасад почти без декора, только 4 контрфорса. Изящество.
4. Дерхемский собор. ~1130. Использован нервюрный, крестовый свод. Сложная конструкция. 2 вида столбов.
5. Образец тосканской романики – комплекс в Пизе – Баптистерий, собор и колокольня. 1053-1272гг. Поднялся трансепт, Купол над средокрестием. Декор.

Скульптура и живопись

1. Апостол. 1090г. Сен-Сернен. Влияние античности, но византийский источник. Скульптурное изобр. более реально по сравнению с живописным, но и похоже на идола.
2. Скульптура льва 1166. Брунсвик.
3. Работа с металлом. Рейнер из Гюи. Купель12в. Льеж.
4. В живописи мало изменений. Жанр книжной иллюстрации. «Св. евангелист Иоанн» 12в. Франция.
5. «Битва при Гастингсе». 11в. Франция. Вышивка.

Готика

Возникает во Франции и распростран. по всей Европе.

Архитектура.

1. Аббат Сугерий в сер 12 в. Перестраивает Сен-Дени (духовный центр королевства). Повсеместен крестовый свод и стрельч. арки. Много света за счёт контрфорсов. Это не изменённая романика, а нечто новое изначально. Стремление «воплотить теологию в камне».
2. Нотр-Дам. Париж. Готика в городе. «Эпоха кафедральных соборов». Продольная ось симметрии. Короткий трансепт. Изящество форм, использованы аркбутаны. Стало элементом стиля, хотя имело ф-ии опоры. Геометричность, пропорцио-нальность. Громздкие башни превращаются в ажурную ширму благодаря декору.
3. Шартрский собор. Сохранились 180 витржей. Впечатление «эфирного, неземного света». Предельная каркасная конструкция. Цель – высота.
4. Реймский собор. Построен вскоре после Нотр-Дама.
5. Английская готика – тоже разновидность французской, а не местной романики. Собор в Солсбери сер 13в. – раннеанглийский стиль. Собор растянулся. Башня на средокрестии взвилась ввысь, а башенки сошли на нет.
6. Глостерский собор сер 13в.
7. В Германии готика приживается дольше. Сер. 14в. Церковь Св. Себальда в Нюрнберге. Тяготение к зальности.
8. Итальянская готика стоит особняком. Церковь Санта-Кроче 13в. Флоренция. Деревянный потолок. Готическая эмоциональн.
9. Флорентийский собор – гражданская гордость. Арнольдо ди Камбио. Особенность – восьмиугольный купол.

Скульптура

1. Статуи косяка портала, Шартрский собор. Каждая имеет собств. ось, выдаётся от стены. Возобновление скульптуры, реалистическая тенденция. Библейские пророки, цари, царицы; Иисус с евангелистами и апостолами.
2. «Благовещение и встреча Марии с Елизаветой», западный портал Реймского собора. 1245г. – вершина готического классицизма.
3. «Пьета» (Оплакивание Христа). Нач 14в. Дерево. Трагическая противоположность Мадонне с младенцем
4. Никколо Пизано «Рождество Христово». Деталь кафедры. Баптистерий.
5. Джованни Пизано «Рождество Христово», Пизанский собор.
6. Лоренцо Гиберти. «Жертвоприношение Авраама. Нач. 15 в. Флоренция.

Живопись

1. Витражи. Новые – готические. Сотни кусочков стекла. «Иоиль 1220. Буржский собор.
2. Дуччо. «Вход Господень в Иерусалим». Оборот алтаря Сиенского собора.
3. Капелла дель Арена. Падуя.
4. Джотто. «Вход Господень в Иерусалим 1306г. фреска. Падуя.
5. Симонс Мартини. «Путь на Голгофу». Ок 1340г. Лувр.
6. Пьетро Лоренцетти. «Рождество богородицы». 1342г. Сиена.
7. Амброджо Лоренцетти. «Сиенская коммуна» 1340г.
8. Франческо Траини. «Триумф Смерти». 1325-1350.
9. Братья Лимбург «Октябрь». 1413-1416. Музей Конде.
10. Джентиле да Фабриано, «Поклонение волхвов». 1432г. Уффици.

Раннее Возрождение

Возрождение. Сначала только в Италии, потом и на Севере. На территории Италии традиция полностью не умирает. На севере – романика.

1. Пизанский комплекс 70-е годы 14в.
2. Собор Барньетто. Меньше стрельчатых арок.
3. Дворец дожей 14-15в.
4. Николо и Джованни Пизано – кафедра Сиенского собора.
5. Кафедра Пизанского собора нач. 14в. Тяжесть фигур, отсутствие пространства.
6. Джотто (см. выше) фрески в 4 яруса. Дважды богоматерь на фреск
7. Поцелуй Иуды.
8. Оплакивание Христа.

Дворяне высланы за территорию Флоренции. Власть захватили цеховые банкиры, получившие герцогский титул. Медичи. Флоренция – центр развития искусства. Создаётся прослойка гуманистов-интеллигентов: Данте, Боккачо, Петрарка. Основа – филологическая.

1. 3 друга Брунелески (1377-1446) – архитектор. Санта Мария дель Фиоре. Большой купол, барабан. Фонарик.

Скульптура

1. Донателло – скульптор. Самая крупная индивидуальность 14 в. «Памятник Кондотьеру» (военный предводитель города). Гаттамелато. Изображение сильного, храброго чека. могучий, но спокойный конь – власть наездника. Индивидуальные внешние черты. В парадных доспехах с непокрытой головой.
2. Магдалина 56г. Флорентийский собор. Новые идеи и христианская проблематика измождённого чека. Драматический аспект. Самоистязание.
3. Гиберти 1388-1458. Восточные врата баптистерия. 1424-1455. Отливка. Современники: «Райские врата». 5 полей на каждой створке.
4. Рельеф – жизнь Иосифа. Разноглубокий. Свойственна многофигурность, подробный рассказ.
5. Встреча Соломона с Царицей Сафской.
6. Вероккио 1436-1488. Первый учитель Леонардо. «Кондотьер Коллеони» 1488г. Венеция «Площадь Джовани и Паола». Боевые доспехи, шлем. Агрессия, воинственность.
7. Бернардо Росселино. Скульптурное надгробие Леонардо Бруни (1443-50г.) Флоренция. Санто-Крочи. Перспектива и ретроспектива в одном.
8. Антонио Росселино. «Портрет Келлиния». 1456г. Флорентийский врач ~85лет. Лондон Мрамор.
9. Майано. Портрет Меллини. 1474г. Флоренция. Внешнее сходство. Роскошные одежды. Майолика (обожжённая терракота, покрытая эмалью). Этой техникой владела только одна семья – Белла Роббиа. Капуччини – монастырь (Лика де ла Роббиа- мастерскаяс эксклюзивной техникой). Очень модный стиль.

Живопись.

Для кватроченто характерна роспись капелл. Семейные храмы. Жития нескольких святых, перемежающиеся с ветхозаветными сценами.

1. Мазаччо (1401-1428). Роспись капеллы Бранкаччи 1427-28. «Жития Святых Петра и Андрея».
2. «Чудо со статиром». 3 фигуры Петра на фреске. Появляется перспектива. Открытие прямой перспективы (божественной). Глухая цветовая гамма. Свободные фесты.
3. «Изгнание из рая». Драматический сюжет.
4. «Троица» 1425г. Санта-Мария Новелла.
5. Пьерро делла Франческа (1410-1492) «Роспись Сан-Франческо в Ареццо» 1452-59. 3 уровня: Победа Константина над Максимилианом, царица Савская, распятие
6. «Благовещение». Тонкий колорист. Тонкое сочетание цветов. Скульптурный объём фигур.
7. «Парный портрет герцога Федериго де Монтефельтра с супругой» 1465г. Уфицци. Живописный портрет в самостоятельный жанр. Читсый профиль. Остранение от зрителя. Полное внешнее сходство.
8. Оборот досок – на колесницах едут друг у другу. Это аллегория.
9. Алтарь Полиптих. Мадонна с ангелами, младенцем и избранными святыми. Sacre conversazione (святое собеседование). На заднем плане – яйцо на ниточке из раковины.
10. Андреа Монтенья (1431-1506)

Северная Италия. «Алтарь Сан-Узено в Вероне». 1456-59 Цельное пространство, разделённое колоннами

1. «Мёртвый Христос». Сильный, сложный ракурс. Жёсткая, безвоздушная живопись. Страшное, мёртвое тело.
2. Роспись камеры дель Испози (1464-75). Мантуйя. Комплекс светских росписей.
3. «Чета герцогов Мангуанских».
4. Приезд к герцогу его сына – кардинала. Обзор владений кардинала.
5. Антанелло да Миссина (1430-79) Работал в основном, как портретист. Чистый жанр. Полуповорот. Погрудные мужские портреты.
6. Св Себастьян 1475. Дрезден. Символическое изображение христианских мучеников. На отвлеченном городском фоне. Обломок колонны у ноги – сломленное язычество.
7. Поллайоло. «Св Себастьян». 1475. ЛНГ.
8. Ботичелли (1444-1502) Утончённо-придворный стиль. «Рождение Венеры» 1485. Уфицци.
9. Весна. 1478г. Уфицци. Плавный танцевальный ритм, особое изящество.
10. Мадонна де Магнификат 1488. Тондо (круглый формат) Меланхолия.
11. Благовещение. ГМИИ
12. Джованни Беллини (1430-1516). Венеция. «Мадонна с деревцем 1487г. Венеция. Причная пирамидальная композиция. Выражения пятнами.
13. «Душичитилище» 1490. Уфицци Активная роль пейзажа в Венеции Спокойные воды р. Леты.
14. Венецианский дож – «Леонардо Лоридане» 1490-е Развитие портрета Всё больше поворот лица. Почти поясной портрет.
15. Фра Биата Анжелико. «Снятие со креста». 1440-е годы. Средневековые элементы. Сказочное впечатление.

Высокое возрождение

Архитектура.

1. «Храм в Тоди». 1500. Стираются региональные различия. В Италии единый стиль. Центр – в Риме. Стиль унифицируется в архитектуре. Базилиакальность. Идея культуры 16в. – центрическая композиция. Очень ясная, хорошо читаемая, законченная.
2. Донато Браманте (1444-1514) «Темпьетто». Лаконичная строгость, круглый ордер.
3. Собор Св. Петра 1506г. Работы до 1590. Центр кат мира. Браманте строит центрический храм. Совмещение квадрата и греческого креста. Пап настаивал на базилиакальной форме. Рафаэль, Пируцци, Дулиано де Сангало, Микельанджело достроил, как центрический, но после удлинен.
4. Собор Сан-Марко 5 глав Венеция. Библиотека Сан-Марко. Однотипные этажи. Полные колонны, длинные одинаковые фасады.
5. Андреа Палладио 1508-1580 «Церковь Сан Джорждо мажоре» 1555. Коринфский портик,Ю антаблимент, фронтон. Арочные завершения фронтонов. Декор языч. храмов переносится на христианские.
6. Дворец Кьерикати. 1556. Виченца. Фасад активно впускает в себя воздух. Дорические и коринфские колонны.
7. Лоджия дель капитаньо 1571. Виченца.
8. Вилла-ротонда Очень любил виллы в округе Венеции.. 1560-е. Шестиколонный ионический портик. Анфилада. Центральный зал покрыт куполом. Высокие колонны
9. Стиль Палладианство. Вилла Барбара. Распр.

Леонардо 1452-1519.

Работал во Флоренции, Милане, Риме. Закончил в Авиньоне, при папском дворе.

1. Благовещение 1475. Учился у Вероккио. Уфици. Графичность, пестрота, экцентричность.
2. Мадонна Бенца. ГЭ. 1470-е. В руках ребёнка – крестоцвет – цветок его страданий. Принцип афумато – расплывчатость фигур.
3. Мадонна Литта. ГЭ. 1485. Светотень, чистое «благородное» лицо. Симметричны окна с далёким пейзажем. Композиция «плато». Материнская нежность, печаль. В руке у Хиста – щеглёнок – символ смерти.
4. Мона Лиза. 1503 Лувр. Появляются руки. Объёмно, глубокий пейзаж. Искажение образа. Больше внимания глубоким чувствам. Арх улыбка.
5. Тайное вечерие Находится в трапезной монастыря.Санта Мария дела Грация 1495-1497. Леонардо писал и по серой и по сухой штукатурке. Обсыпалось. На голове Христа сходится перспектива. С ней Леонардо экспериментирует. По 4 чека со сторон. Иисус говорит о том, что его предадут. Реакция апостолов.

XVIIIв.

Италия

Венецианская академическая школа.

1. Алессандро Маньяско. «Монастырская библиотека».
2. «Трапеза монахинь». Разрушенный мир. Отвращение. Гротеск. Композиция круга и пирамиды.
3. Тьеполо (1696-1770). Одна из центр. Фиг. 18 в. Писал колоссальные плафоны. Вилла Вюрцбург 1753. Свадьба Барбароссы. S=340м2. Много свободного пространства.
4. Каналетто 1697-1768 «Площадь Св. Марка». 40-е. Его герой – Венеция. Увлечён архитектурой. Точное воспроизвед. на продажу. Праздничная толпа.
5. Мост Реальто. Много гондол. Достоверное изображение. Ощущение итальянского праздника.
6. Франческо Гварди 1712-1793. Реализм, тонкий колоризм. Природа Венеции. «Праздник Св. Марка». ЛНГ. Он живописнее учителя – Конолетто.
7. «Санта Мария де ла Салюте» 1763. Толпа, вода, небо, архитектура - рай. Малопроблемный художник.
8. Писал и обыденную архит., в отличие от учителя. «Венецианский дворик» Миф о прекрасной Венеции
9. «Серая лагуна». Много воды.

Англия

1. Архитектор Рэн перестраивал Лондон после пожара. Закончил Собор Св Павла в 1705 – противовес католическому Св. Петра. Центр протестантского мира. Двухцветный фасад. Полукруглые портики на боковых фасадах. Овальный план. Круглый купол – темпьетто. Высокий фонарь
2. Хогард (1697-1764). Основоположник театральных циклов, массового выпуска. Моралист. Из цикла «Модный брак» - «Подписание брачного договора». Красивые тона. Молодые даже не смотрят друг на друга. «Новые, городские, распущенные нравы.
3. «На утро». Те же молодые вдруг обнаруж., что взаимно обманулись.
4. Рейнольдс 1723-1792. Академист и портретист. «Портрет лорда Хитфилда» 1788. С ключём – символом власти. Реалистичное изображение лица. ЛНГ.
5. «Портрет Сары Сиддонс». 1784. влияние венецианцев, барокко
6. Гейнсборо. (1727-1788). Замкнутый, меланхоличный, портретист. «Портрет четы Эндрюс» 1750. ЛНГ. Разговорные портреты семейных пар. И парадность, и естественность. Тема родства душ, взаимоуваж., любви.
7. «Супруги Халлет» («Прогулка»). 1770-е Свободная живопись. Динамика. Всё прописано. Жест защиты мужем.
8. «Мэри Грэхам». Шотландская НГ Серьёзные душевные переживания. Предромантизм. Подыгрывает пейзаж.

Франция

Архитектура.

1. Боффран. Создан стиль рококо – «Стиль Луи XV». «Салон принцессы в Отеле де Сюбиз» Париж. Единый интерьер. Насмешка над роскошью Бернини… Рокальный завиток.
2. Габриэль 1699-1782. Площадь в Париже Луи XV. 1755. Меняла названия. Открытый тип. Вид на Сену, Марсовы поля, Лувр, застройку. Связь элементов города
3. Малый Трианон. 1762. Версаль. Лаконичная декорация. Пропорции. Лоджия-балкон. Сочетания золота и белого. Много круглых окон.
4. Жермен Суффло 1713- 1788. «Церковь Св. Женивьевы» («Пантеон - захоронения знаменитостей). Скудный декор. Римский массивный портик. Купол-темпьетто. Форма креста.

Скульптура

1. Клодлеон. «Нимфа источника» 1770. ГМИИ. Терракота. Переход от рококо в классицизму. Уходит эротизм.
2. Гудон 1741-1828. Славился портретами. Галерея выдающихся людей. «Диана» 1776. Гота. Антиэротика классицизма.
3. «Глюк» 1775. Ваймар. Стремление к сходству: оспины, без парика, небрежный костюм – вдохновенность, мятежность, творческий порыв.
4. «Вольтер» 1781. Эрмитаж (по заказу Екат II). Вневременная одежда – гениальность. Едкая усмешка, ирония, скептицизм, рационализм.
5. Фальконе 1716-1791 «Медный памятник» 1766-1782. Героизация Просветительский идеал. Памятник революционеру на троне, Вневременная одежда, «Россию поднял на дыбы», перепрыгивает через что-то.

Живопись

1. Ватто 1684-1721. «Отплытие на Киферу» (остров любви) 1718. Лувр. Жанр Ватто – галантный праздник. Самодостат., красота. Приятность. Природа подыгрывает. Красивые костюмы. Эротика флирт
2. «Общество в парке» ЛНГ 1722. Тоже. Изображает профессиональных музыкантов, актёров. Есть элемент меланхолии, чего лишены ученики - «обезьяны Ватто».
3. Буше 1703-1770. «Утренний туалет» 1768. Линеарен. Пришет жёстко. Увлечение востоком. Эротический элемент.
4. «Лиза о`Мерфи» 1752. Мюнхен. Любовница Луи XV. Эротика рококо.
5. Геракл и Алифала 50-е. ГМИИ. Редкие брутальные сюжеты
6. Фрагонар 1732-1806. Был хранителем НГ вовремя р-ии. «Девочка с собачкой». 1760-е годы. Эротика, подросток.
7. Эволюция после поездки в Италию. «Качели». ФНГ. Рокальная группа на 2 плане. Основное – итальянская природа.
8. Латур (1704-1788). Был популярен и знал себе цену. «король пастели». «Мари Фени» 1754. Музей Латура. Умышленная эскизность. Дух просвещения. Интеллект, портретность, живость.
9. Шарден 1699-1779 «женщина, чистящая свёклу» 1738. Мюнхен. Умышленное противостояние рококо. Певец буржуазии.
10. «Утренний туалет». 60-е годы Лувр Повседневные действия.. Диспоэтичность. Утверждение новых ценностей.
11. «Автопортрет с зелёным козырьком» За работой, антиарист.
12. Модный брак. 60-е годы Лувр. Моралист
13. Грёз (1725-1805) «Паралитик (Плоды доброго воспитания)». 1763. ГЭ. Моралист.
14. Добродетельная мать. Париж Н. библиотека. 70-е года.
15. Луи Давид (1748-1825). «Смерть Сократа» 1787. Метрополитен. Освещение Караваджо, неподвижные фигуры.
16. «Смерть Марата» 1793. И в ванне продолжает работать. Высота духа. «Друг народа», Памятник Марату.

Гойя (1746-1823). Действительный гений. Ранние работы – рококо. Потом – барокко. Его ценили при дворе, как портретиста.

1. «Портрет семьи Карла IV» 1800. Прадо. Достоверность.
2. «Восстание 1806». Озверение со все сторон. Борьба с оккупантами.
3. «Расстрел» 1815. Почти в упор. Не все герои. Лужи криви и горы трупов.
4. Картоны для ковров. «Праздник сардины». 1807 Прадо. Зловещие маски, старинные хоругви. Не смех, а страх.
5. «Сзывают ведьм на шабаш» 1796. Зловещий мотив. Смесь ужаса и омерзения.
6. Серия офортов конфигос. «Ты, которому невмоготу», взвали на спину себе ещё и осла. Политическая сатира.
7. «Уже пора». Страшные рожи
8. «Когда рассветёт – мы уйдём». Полная победа зла.
9. «Бедствия войны» (серия). Народная война против Наполеона.

«Я видел это» (убийства, изнасилования), «И это тоже» (горы трупов), «Нет сил смотреть на это» (по нервам), «Это плохо» (вырезают), «Это ещё хуже» (испанцы над французом).

XIX в.

1750-1800 – неоклассицизм

кон. 18в–1840 – романтизм

1840-1860 – реализм

1860-1880 – импрессионизм

1880 – нач. 20в – постимп., символизм, модерн, кубизм.

Архитектура.

1. Бродриг. «Гран отель в Сларборо» 1865 Доходный дом. Архитект. лишается индивидуальности
2. Нэш. «Королевский павильон в Брайтоне». Эклектика
3. Вивьен. «Церковь Мадлен в Париже» на площади согласия 1828. Полный неоклассицизм.
4. Шинкель. «Церковь Св. Михаила в Потсдаме» 1832. Эклектика. Механическое соединение частей: портик, темпьетто, шумерский элемент.
5. Кленсе. «Валгала». Регенсбург 1842. Пандусы, фигурные лестницы
6. Братья Бэрри. «Лондонский парламент» 1862. Имитация готики. Сухость, мелкомасштабность.
7. Гауди. Церковь Са Града Фамилиа. Барселона 1883 г. Модерн. Ар Нуво. Дух готики. Стилизация, а не имитация.

Скульптура

Традиции Неоклассицицзма.

1. Канова. «Полина Боргезе в виде Венеры» 1808. Рим. Попытка воспроизвести античные формы.
2. Торавльдсен. «Ганимед». 1817. Копенгаген. Не насыщенность, но гармония пропорций.
3. Рюд. Арка площади звезды «Марсельеза» 1836. романтика. Героическая нагота. Ист. параллели.
4. Роден. «Мыслитель» 1889. Нью-Йорк Цельность, покой.

Живопись

1. Давид и его ученик. Наполеон при Сен Бернарде. 1802. Версаль. Героизация Конь на дыбах, обобщённый образ полководца, бога, государя.
2. Теодор Жерико. 1781-1824. «Офицер конных егерей во время атаки» Лувр. Последователь Давида. Героический, классицистический образ
3. «Скачки в Энсоне». Спортивная тема после посещения Англии.
4. «Плот Медузы». 1819. Реакция людей в момент спасения.
5. Энгр 1780-1867. Законодатель на несколько десятилетий. «Госпожа Вальменсон». 1808. Лувр. Пластика. Линия. Строгая фронтальность. И выбор модели, и метод – достойные и ркасивые.
6. «Одалиска» 1814. Лувр. Наложница на Востоке. Тонкий, нежный цвет тела. Форма, холодн.

Появление романтиков, их бунт.

1. Эжен Делакруа 1798-1863. «Резня на Хиосе». 1824. Страсть к кровавым зрелищам. Необарокко.
2. «Смерть Сарданапала» 1827. Приказ зарезать гарем. Романтично.
3. «Свобода, ведущая людей» 1830. Разжёванность.
4. Милле. 1814-1875. Реализм. «Человек с мотыгой». 1863. Лувр.
5. Курбе. 1819-1877. Лувр «Здравствуйте, господин Курбе». Чисто бытовой эпизод.

Барбизонская школа. Объединение пейзажистов. Предимпрессионизм. Появляется пленэр.

1. Камил Каро 1796-1875. «Воспоминания о Монте-Фонтен. 1864. Лувр. Скромная природа, типичная для Ф-ии. Оживлена фиг.
2. «Дорога на Севль». 1855. Лувр Посёлок. Натуральный мотив.
3. Добиньи 1817-1878. «Заход солнца на Уазе». 1864. Лувр. Эффекты света. Золото и светотень.
4. Руссо. 1812-1867. «Ветер» 1855. Лувр. Интерес к цвету.
5. Эдуард Мане. 1832-1883. «Олимпия». 1863. Лувр.
6. «Решётка вокзала Сен Лозар». 1873., «Завтрак на траве» 1863.

Импрессионизм.

1. Клод Моне – Лидер. 1840-1926. «Терраса над Гавром» 1866. Это истинная реальность. Без скидки на знание. Мгновенность.
2. «Дама в саду» 1867. ГЭ. Пейзаж для них – основной жанр.
3. «Лягушатник» 1867. Метрополитен.
4. «Впечатление. Восход солнца» 1872. Париж. Без форм. Ориг. цвет.
5. «Руанский собор». 1894. ГМИИ. Сказочные впечатления.
6. «Руанский собор в полдень»
7. Ренуар 1841-1915. «Общество Мулен де ла Галетт». 1876. ГМИИ. Синяя трава, жёлтые деревья. Дружеская атмосфера.
8. Лягушатник. Одновременно.
9. Писсарро. 1831-1903. «Бульвар Монмартр ночью». 1897. ЛНГ. Пейзаж из окна гостиницы. Единый образ города.
10. Сислей. 1839-1899. «Берега Лю Иня» 1892. Лувр. Любили чистый цвет не признавали чёрный.
11. Эдгар Дега 1834-1916. «Кафе Амбассадор» 1877. Музей Леона. Любит электрический свет. Изображает механические занятия.
12. «Умывающаяся женщина».
13. «Голубые танцовщицы». ГМИИ 1879. Вдохновенное искусство.

Постимпрессионизм

1. Жорж Сера 1859-1891. «Большой пляж в Париже» Поинтелизм. Сложная техника и мало работ.
2. Поль Сезанн (родонач. многих течений, в том числе кубизма). 1839-1906. «Вид на гору Св. Виктории». 1897. Сущность предм.
3. «Персики и груши» ГМИИ.