

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бородавкина Н. В.

**ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ:
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XI-XV ВЕКАХ**

**Методическое пособие
для студентов специальности «Искусствоведение»**

Под редакцией Л. Н. Черновой

САРАТОВ - 2011

Рекомендует к печати:

Кафедра истории средних веков
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского

Рецензент:

Доктор исторических наук, профессор
Н. С. Креленко

Н. В. Бородавкина

Искусство средних веков: Западная Европа в XI-XV веках. Методическое пособие для студентов специальности «Искусствоведение» / Под ред. Л. Н. Черновой. – Саратов, 2011.

В пособии представлены программа курса «Искусство средних веков: Западная Европа в XI-XV веках», тематика и примерные планы практических занятий, темы докладов и сообщений, терминологический словарь, вопросы к экзамену, методические рекомендации, список литературы.

Пособие предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского специальности «Искусствоведение».

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Курс «Искусство средних веков: Западная Европа в XI-XV веках» читается студентам 3 курса очной и 4 курса заочной форм обучения Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского специальности «Искусствоведение». Актуальность изучения истории искусства западноевропейских стран периода развитого Средневековья не вызывает сомнений. Знание истории западноевропейского искусства данного периода позволяет, с одной стороны, составить более полное представление о закономерностях развития мировой культуры и искусства, с другой – выделить общие черты и специфику в развитии культуры стран Западной Европы.

Предметом курса является история развития архитектуры, скульптуры, живописи, книжной графики стран Западной Европы в период развитого Средневековья (середина XI–XV вв.), стилевых художественных черт, совокупность которых определяет лицо обозначенной эпохи.

Целью курса является знакомство студентов с основными особенностями развития западноевропейского искусства XI–XV вв., выявление исторических предпосылок возникновения новых стилей и условий формирования романского и готического искусства, рассмотрение роли романского и готического искусства в развитии культуры европейских стран.

Задачи курса:

- 1) сформировать у студентов систему знаний, касающихся главных этапов развития западноевропейского искусства периода развитого Средневековья;
- 2) дать представление об основных жанрах, стилях, направлениях, школах в истории искусства;
- 3) познакомить студентов с главными памятниками романской и готической архитектуры и искусства;
- 4) развить умение анализировать произведения искусства;
- 5) выработать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы;
- 6) сформировать представление об искусстве развитого Средневековья как о неотъемлемой части мировой художественной культуры и искусства.

Студенты, завершившие освоение данного курса должны:

- знать важнейшие процессы исторического, культурного, художественного развития западноевропейских стран в период развитого Средневековья;
- обладать теоретическими знаниями об основных тенденциях и этапах историко-культурного развития стран Западной Европы в Средние века;
- владеть набором основных искусствоведческих понятий («архетип», «символ», «романский стиль», «готика», «витраж» и др.);
- уметь ориентироваться в фактическом материале, знать главные памятники романской и готической архитектуры, изобразительного, декоративно-прикладного искусства западноевропейских стран (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания и др.);

- уметь анализировать произведения архитектуры, скульптуры, живописи;
- уметь пользоваться научно-исследовательской литературой;
- владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.

В пособии представлена программа курса «Искусство средних веков: Западная Европа в XI-XV веках», тематика и примерные планы практических занятий, темы докладов и сообщений, терминологический словарь, методические рекомендации, список основной и дополнительной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XI - XV ВЕКАХ»

Вводная лекция. Основные черты и этапы развития европейского искусства периода развитого Средневековья. Особенности периодизации средневековой культуры и искусства. Язык средневекового искусства. Универсальный символизм искусства. Основные типы символов. Ирреализм средневекового искусства. Основные источники, жанры, темы и персонажи средневекового искусства.

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Место романской эпохи в культурной истории Европы. Условность термина «романский период», его происхождение. Истоки и предпосылки формирования романского искусства. Историческая ситуация в Европе в середине XI-XII вв. Влияние Крестовых походов на развитие романского искусства. Роль церкви в обществе.

Основные особенности архитектуры романского периода. Характеристика основных стилей средневековой архитектуры. Основные черты и технические завоевания романского стиля. Церковное и светское строительство в архитектуре XI-XII вв. Основные школы западноевропейской романики и их национальное своеобразие.

Архитектура средневековой Италии. Модена, Ланфранко. Сан Лоренцо. Сант Амброджо. Флорентийские романские постройки. Романика Венеции. Собор Сан-Марко.

Скульптура и рельефы романских соборов Германии. Гернроде, Рейхенау, Хильдесхайм, Шпейер, Вормс.

Конструктивные и декоративные особенности романского искусства Англии. Романский собор в Англии: конструктивные и декоративные особенности. Собор в Или. Собор в Нориче. Даремского собора. Английская романика: светская (замковая) архитектура.

Своеобразие романских соборов Испании. Сант-Яго де Компостела. Вера Крус.

Романская скульптура: характерные черты, основные школы и направления. Основные черты и главные мотивы романской скульптуры

Ветхозаветные, мифологические и светские темы. Особенности композиции романских рельефов. Скульптура романских соборов и баптистериев Италии. Деревянная и бронзовая скульптура и рельефы соборов Германии. Складывание и развитие форм «строного стиля» в скульптуре Германии.

Монументальная живопись и миниатюра романского периода: основные темы и персонажи. Художественные особенности романской монументальной живописи. Отражение иконографической программы романского искусства в монументальной живописи. Мозаики Сан-Марко и Флорентийского баптистерия. Книжная миниатюра эпохи романики. Центральные темы и сюжеты романской миниатюры. Тема «Страшного суда». Влияние церковных доктрин на сюжеты и образы романского искусства.

Литература романского периода: эпос и ваганты. Средневековые представления о мире и месте в нем человека. Эпическое произведение в фольклоре и литературе. Отражение истории в «Песни о Роланде». Расцвет лирической поэзии Европы в XII – XIII вв. Поэзия трубадуров: жанры и особенности поэтического языка. Стилистика и тематика вагантской поэзии.

ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Периодизация, исторические предпосылки возникновения и основные особенности готического стиля. Происхождение термина «готика». Особенности исторической ситуации в Европе в XII–XIV вв. Исторические предпосылки возникновения нового стиля и условия формирования готического искусства. Общая периодизация.

Основные черты и этапы развития готической архитектуры. География и хронология развития готической архитектуры. Конструктивные основы и декоративные особенности готической архитектуры. Готический собор и его интерьер: техника витражей и их иконографическая программа.

Национальное своеобразие готики в западноевропейских странах. Французская готическая архитектура и ее эволюция во второй половине XII в. Нотр-Дам (Париж). Шартр. Собор в Реймсе как образец высокой готики.

Ранний период итальянской готики и влияние Франции. Ассизи. Падуя. Специфика развития готической архитектуры в Италии. Кафедральный собор в Сиене и его интерьер. Библейские, античные и исторические темы мозаики. Кафедральный собор Иль Дуомо (Милан) как явление «пламенеющей» готики. Итальянские светские готические постройки: Палаццо пубблико в Сиене.

Три стиля готической архитектуры Англии и их особенности: раннеготический стиль, формирование зрелого стиля в английской готике, характерные черты декоративного стиля. Собор в Солсбери. Уэльский собор. Собор в Винчестере.

Национальное своеобразие готики Испании и Португалии. Кафедральный собор в Севилье как крупнейший памятник Андалусии.

Германская готическая архитектура. Влияние политического состояния Германии на развитие архитектуры. Конструктивные и декоративные приемы германской готической архитектуры. Памятники церковной и светской архитектуры Германии. Кельнский кафедральный собор.

Художественно-стилистические особенности и основные памятники средневекового искусства стран Северной Европы.

Готическое искусство Скандинавских стран и Финляндии. Готическое искусство Дании. Роскильский собор, собор в Оденсе. Готическое искусство Норвегии: собор в Тронхейме. Деревянное культовое зодчество средневековой Норвегии. Готическое искусство Швеции.

Отличительные черты готической скульптуры. Типология готической скульптуры. Скульптурная декорация в готическом соборе. Религиозные и светские темы готических рельефов. Мелкая пластика.

Особенности художественного языка и содержания готической живописи. Типология готической живописи: миниатюра, алтарь, икона, витраж, монументальная живопись. Традиционное и новое в живописи: темы, сюжеты, жанры. Роль и место живописи в готическом соборе. Развитие национальных школ в эпоху готики. Взаимное влияние итальянской и нидерландской школ. Хуберт и Ян Ван Эйк. Иероним Босх. Германская готическая живопись: Стефан Лохнер. Мастер Теодерик. Готическая живопись Франции. «Уилтонский диптих».

Народно-смеховая, карнавальная культура Средневековья и ее своеобразие. Характерные признаки «низкой» культуры. Роль праздников в средневековом обществе и отражение праздничной жизни в искусстве. Празднества карнавального типа как обрядово-зрелищная форма народной смеховой культуры. Пародия в литературе и искусстве. Жанры фамильярно-площадной речи. Социальная роль карнавальной культуры.

Роль романского и готического искусства в развитии культуры западноевропейских стран. Значение искусства романского периода в развитии стран Западной Европы. Влияние культуры готического периода на искусство эпохи Возрождения и Нового времени.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. РОЛЬ МОНАСТЫРЕЙ И МОНАШЕСТВА В ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Примерный план

1. Новые организационные формы монастырей в XI–XII вв.
2. Возникновение и развитие монастырских конгрегаций.
3. Культ святых и распространение веры в чудотворную силу реликвий.
4. Размах паломничества в XI – XII вв. и позиция церкви.
5. Монастыри как центры культуры.

Темы докладов и сообщений

1. Клунийский орден как образец общеевропейского монастырского союза.
2. Пути европейских паломничеств в XI – XII вв.

Основные термины

Конгрегация – объединение церковных общин (римско-католической церкви).

Паломничество – странствие верующих для поклонения святым местам. Названо по обычаю христианских паломников привозить из Палестины пальмовую ветвь.

Реликварий – вместилище для хранения реликвий.

Реликвия (от лат. *reliquiae* – остатки) – вещь, являющаяся предметом религиозного поклонения и представляющаяся верующим чудодейственной. К числу реликвий относятся мощи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к анализу той роли, которую монастыри и монашество играли в жизни средневековой Европы, необходимо дать характеристику исторической ситуации в Европе в XI–XII вв. Важно рассмотреть такой фактор, как взаимоотношения монашества и светской власти в указанный период. Особое внимание следует уделить новым организационным формам монастырей в XI–XII вв., возникновению и развитию монастырских конгрегаций. Образцом подобного общеевропейского монастырского союза может служить аббатство Клуни, в ведении которого в период его расцвета находилось свыше тысячи монастырей.

Особую роль в рассматриваемый период играл культ святых. Вместе с ростом числа церквей увеличивалась и потребность в реликвиях. При этом важно отметить, что культ реликвий вызывал и критические отзывы современников. Особое внимание нужно уделить размаху паломничества в XI–XII вв. и отношению к этому церкви. В данной связи важно выделить основные

пути европейских паломничеств. Важно отметить роль монастырей как центров культуры, рассмотреть их творческие и культурные достижения. В конце занятия необходимо подвести итог и сделать вывод о культурном влиянии монастырей в жизни общества развитого Средневековья.

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.
2. Искусство средних веков. Ч. 1-2. Искусство романики. М., 2008.

Дополнительная литература

3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
4. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение/ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
5. История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение. М., 1982.
6. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. М.,Л., 1948.
7. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
8. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
9. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
11. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
12. Роулинг М. Европа в Средние века. Быт, религия, культура. М., 2005.
13. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.

**ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
РОМАНСКОГО ПЕРИОДА**

Примерный план

Занятие 1.

1. Характеристика основных стилей средневековой архитектуры.
2. Основные черты и технические завоевания романского стиля.
3. Церковное и светское строительство в архитектуре XI-XII вв.

Занятие 2.

1. Основные школы западноевропейской романики и их национальное своеобразие:
 - а. Характерные черты романской архитектуры Франции
 - б. Художественные особенности романской архитектуры Италии
 - с. Скульптура и рельефы романских соборов Германии.
 - д. Особенности романских соборов Англии.
 - е. Своеобразие романских соборов Испании.
2. Значение архитектуры романского периода для развития культуры стран Западной Европы.

Темы докладов и сообщений

1. Собор Сан-Марко как образец романики Венеции.
2. Конструктивные и декоративные особенности Даремского собора.
3. Характерные черты Собора Или.
4. Сант-Яго де Компостела как пример романской архитектуры Испании.

Основные термины

Портал – в романской и готической архитектуре один из главных входов в здание, оформленный в соответствии с устойчивой системой правил, включающих конструктивные и декоративно-символические аспекты.

Рельеф – скульптурное изображение на плоскости.

Романский стиль, романика – важнейший этап развития европейского искусства, художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы (и в некоторых странах Восточной Европы) на протяжении X–XII вв.

Тимпан – ниша или поле полуциркульного, треугольного или стрельчатого очертания над окном или входом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассматривая особенности архитектуры романского периода, прежде всего, необходимо охарактеризовать основные стили средневековой архитектуры и время их распространения. Важно выделить основные черты и технические завоевания романского стиля. Также необходимо обратить внимание на соотношение церковного и светского строительства в архитектуре XI - XII вв. На втором занятии нужно подробно рассмотреть основные школы западноевропейской романики и отметить их национальное своеобразие. Проанализировав конструктивные и декоративные особенности выдающихся образцов романики Франции, Италии, Германии, Англии, Испании, можно выделить характерные черты и художественные особенности романской архитектуры. В конце занятия необходимо сделать вывод о значении архитектуры романского периода в развитии культуры стран Западной Европы.

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.
2. Искусство средних веков. Ч. 1-2. Искусство романики. М., 2008.

Дополнительная литература:

3. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. М., Л., 1948.
4. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
5. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.

7. Замковое зодчество Европы X–XV вв. Екатеринбург, 1999.
8. Замковое строительство Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Испании, Италии, Германии. М., 2000.
9. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение/ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
10. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
11. Романика. Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Koenemann, 2001.
12. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
13. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Л., 1985.

ТЕМА 3.МИР ГОТИЧЕСКОГО СОБОРА

Примерный план

Занятие 1.

1. Основные черты и этапы развития готической архитектуры
2. Интерьер готического собора:
 - a. Скульптурная декорация в готическом соборе.
 - b. Роль и место живописи в готическом соборе.

Занятие 2.

1. Шедевры французской готики в разные периоды
2. Германская готическая архитектура
3. Стили готической архитектуры Англии и их особенности
4. Национальное своеобразие готики Испании и Португалии.

Темы докладов и сообщений

1. Собор Нотр-Дам в Париже как пример французской готики.
2. Собор в Реймсе как образец высокой готики Франции.
3. Кафедральный собор в Сиене и его интерьер.
4. Художественно-стилистические особенности Уэллского собора.
5. Кафедральный собор в Севилье как крупнейший памятник Андалусии.
6. Кельнский кафедральный собор как образец германской готической архитектуры.

Основные термины

Аркбутан – наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам-контрфорсам, расположенным за пределами основного объема здания. Система аркбутанов, контрфорсов и нервюр составляет конструктивную основу культовой архитектуры готики.

Витраж – декоративная композиция орнаментального или сюжетного характера, заполняющая оконный или дверной проём, рассчитанная на сквозное освещение.

Готический стиль, готика (от итал. gotico, буквально – готский, от названия племени готов) – художественный стиль, ставший следующим после романики этапом в развитии средневековой художественной культуры. Существовал между сер. XII и XV вв.

Капелла – в католической и англиканской архитектуре небольшое сооружение или помещение для молитв одного знатного семейства, для хранения реликвий, размещения певчих и т. д. Капеллы находились в храмах, а также в замках и дворцах. Строились также отдельно стоящие капеллы.

Контрфорс – поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные стенки, гидростатическое давление на основание плотины и т. п.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к анализу художественного своеобразия готического собора, нужно первоначально охарактеризовать основные черты, этапы, географию развития готической архитектуры. При этом важно выделить конструктивные основы и декоративные особенности готической архитектуры. Обращаясь к рассмотрению готического собора, особое внимание нужно уделить изучению его интерьера, прежде всего технике витражей и их иконографической программе, а также скульптурной декорации. На примере шедевров западноевропейской готики можно выявить общие черты готического стиля и национальное своеобразие готического собора в странах Западной Европы. Например, рассматривая особенности готической архитектуры Франции, особое внимание нужно уделить такому памятнику архитектуры как Собор Нотр-Дам в Париже. Рассмотрев историю и этапы постройки собора, необходимо перейти к анализу его интерьера, витражей и их иконографии, хора. Особое внимание нужно уделить рассмотрению Собора в Реймсе, его истории и роли в политической жизни Франции. Отдельно нужно рассмотреть особенности скульптуры и интерьера собора. Анализируя специфику готической архитектуры Германии, важно выделить особенности политического развития Германии указанного периода и его влияние на архитектуру. Своеобразие германской готической архитектуры можно рассмотреть на примере Кельнского кафедрального собора. Подводя итог, нужно сделать вывод об основных чертах и национальном своеобразии готики в западноевропейских странах.

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.

Дополнительная литература:

2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
3. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение/ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
4. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
5. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Копemann, 2004.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
7. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420. М., 2002.
8. Искусство Италии: Живопись. Скульптура. Архитектура X-XX. М., 2001.
9. Лясковская О.А. Французская готика XII – XIV вв. М., 1973.
10. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001.
11. Муратова К.М. Мастера французской готики XII – XIII вв. М., 1988.
12. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
13. Энгель У. Готическая архитектура в Англии. М., 2001.

**ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА И СОДЕРЖАНИЯ
ГОТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ И ЖИВОПИСИ**

Примерный план

Занятие-коллоквиум.

1. Типология готической скульптуры.
2. Религиозные и светские темы готических рельефов.
3. Особенности художественного языка и содержание готической живописи.
4. Традиционное и новое в живописи: темы, сюжеты, жанры.
5. Развитие национальных школ в эпоху готики.

Темы докладов и сообщений

1. Росписи «Гентского алтаря» как образец готического искусства.
2. Произведения Стефана Лохнера как пример германской готической живописи.
3. «Уилтонский диптих» как образец интернациональной готики.

Основные термины

Алтарь (от лат. *altaria*, от *altus* – высокий) – жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. В обиходе алтарем называют также всю восточную часть храма, отделённую алтарной преградой, а в православных храмах (с XIV-XV вв.) - иконостасом.

Диптих (от греч. *diptychos* – двойной, сложенный вдвое) – двустворчатый складень с живописными или рельефными изображениями на каждой створке.

Икона (от греч. *eikon* – изображение, образ) – в христианской религии в широком смысле – изображение Иисуса Христа, Богородицы, святых, сцен из Священного писания, которому церковь приписывает священный характер; в узком значении – произведения специфического вида средневекового искусства, иконописи, имеющие культовое назначение.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вводной части занятия необходимо выделить отличительные черты готической скульптуры. Важно обратить внимание на особенности художественного языка и содержание готической живописи, определить ее типологию: миниатюра, алтарь, икона, витраж, монументальная живопись. Проанализировав темы, сюжеты, жанры готической живописи, можно сделать вывод о традиционном и новом в ней. Особое внимание следует уделить рассмотрению национальных школ в эпоху готики и их взаимному влиянию. Кроме того, в ходе занятия-коллоквиума студенты должны проанализировать произведения скульптуры и живописи, представляющие разные национальные школы готической эпохи. Анализ произведений скульптуры и живописи осуществляется по примерному плану.

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА: СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ

При анализе *произведений скульптуры* необходимо учитывать собственные параметры скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Поэтому Вы должны анализировать объём, пространство и то, как они взаимодействуют.

1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.

2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме, на площади, в доме и т. д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение?

3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство (круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)

4. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Сходите в залы подлинников, посмотрите, как выглядит скульптура, выполненная в интересующем вас материале. Какие особенности скульптуры продиктованы её материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)?

5. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?

6. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?

7. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?

8. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы?

9. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на друга?

10. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?

11. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном, продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё какая-то).

12. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи?

При анализе **живописного произведения** для того чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, вспомните, что картина – не окно в мир, а плоскость, на которой живописными средствами может быть создана иллюзия пространства. Поэтому сначала проанализируйте базовые параметры произведения:

1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?

2) Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?

3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?

4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается?

I. Анализ изображения.

5. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?

6. На основании анализа изображения Вы можете сделать вывод о жанре. К какому жанру - портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовой,

мифологический, религиозный, исторический, анималистический - принадлежит картина?

7. Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению?

II. Как правило, с жанром связана композиция картины.

8) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины?

9) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?

10) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами?

11) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?

12) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено?

13) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)?

III. Композиция разрабатывается средствами рисунка.

14) Насколько выражено в картине линейное начало?

15) Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?

16) До какой степени выражен объем объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма?

17) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?

18) Читается ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?

19) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?

20) Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.)?

IV. Колорит.

21) Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).

22) Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?

- 23) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
- 24) Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с границами объёмов и предметов?
- 25) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
- 26) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенённые места?
- 27) Есть ли блики, рефлексy? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
- 28) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета?
- 29) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.

Дополнительная литература:

2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
3. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение/ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
4. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
5. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Копеманн, 2004.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
7. Лясковская О.А. Французская готика XII – XIV вв. М., 1973.
8. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001.
9. Муратова К.М. Мастера французской готики XII–XIII вв. М., 1988.
10. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
11. Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII–XIV вв. М., 1975.
12. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные черты и этапы развития европейского искусства периода развитого Средневековья.
2. Место романской эпохи в культурной истории Европы
3. Основные особенности архитектуры романского периода
4. Характерные черты романской архитектуры Франции
5. Художественные особенности романской архитектуры Италии
6. Романская архитектура Германии
7. Особенности романских соборов Англии. Дарем, Или.
8. Своеобразие романских соборов Испании. Сант-Яго де Компостела.
9. Особенности романского искусства Скандинавских стран
10. Романская скульптура: характерные черты, основные школы и направления
11. Монументальная живопись и миниатюра романского периода: основные темы и персонажи
12. Литература романского периода: эпос и ваганты
13. Периодизация, исторические предпосылки возникновения и основные особенности готического стиля
14. Основные черты и этапы развития готической архитектуры
15. Французская готическая архитектура
16. Собор в Реймсе как образец высокой готики.
17. Специфика развития готической архитектуры в Италии
18. Кафедральный собор в Сиене и его интерьер.
19. Стили готической архитектуры Англии и их особенности
20. Художественно-стилистические особенности Уэллского собора.
21. Национальное своеобразие готики Испании и Португалии
22. Кафедральный собор в Севилье как крупнейший памятник Андалусии.
23. Германская готическая архитектура
24. Позднегоготическая стилистика в Германии. Кельнский кафедральный собор.
25. Особенности готической архитектуры и ее основные памятники в странах Северной Европы
26. Отличительные черты готической скульптуры
27. Особенности художественного языка и содержания готической живописи
28. Народно-смеховая, карнавальная культура Средневековья и ее своеобразие

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов н/Д, 2006.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.
3. Искусство средних веков. Ч. 1-2. Искусство романики. М., 2008.

Дополнительная литература:

Учебники, учебные пособия

4. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное сотворчество. М., 2005.
5. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
6. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
7. Жабинский А. Другая история искусства от самого начала до наших дней. М., 2001.
8. Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. Учебник. М., 2003.
9. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение/ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
10. История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение. М., 1982.
11. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
12. История средних веков/ Под ред. С.П. Карпова. Т. 1. М., 1997, 2000, 2005.
13. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до XX в. М., 2002.
14. Литература и искусство западноевропейского Средневековья. М., 2002.
15. Мировая художественная культура. В 2 т. М., 2005.
16. Хрестоматия по мировой художественной культуре. М., 2000.
17. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Словари и справочники

1. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб., 2000-2001.
2. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб.:1998.
4. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
5. Мелик-Пашаев А.А. Современный словарь-справочник по искусству. М., 2000.
6. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. Ростов н/Д, 2005.
7. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2 кн. М., 1999.
8. Словарь средневековой культуры/ Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
9. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.

Исследования:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. М.,Л., 1948.
2. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1967.

3. Арган Д.К. История итальянского искусства. В 2 т. Т. 1: Античность; Середина века; Раннее Возрождение М., 1996.
4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
5. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
6. Бернен С. Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи. 1270-1700. СПб., 2000.
7. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Ростов н/Д, 1998.
8. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
9. Всеобщая история архитектуры. М., 1973. Т. 4.
10. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
11. Гаспаров М.Л. Поэзия вагантов// Поэзия вагантов. М., 1975. С. 421-514.
12. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Копетанн, 2004.
13. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1990.
14. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
15. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
16. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1997.
17. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Пародия в литературе и искусстве, IX – XVI вв. М., 1992.
18. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Светская праздничная жизнь в искусстве, IX – XVI вв. М., 1988.
19. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
20. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в средние века. М., 1987.
21. Доброклонский Д., Норина Е., Ротенберг Е. Искусство Англии. М., 2003.
22. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420. М., 2002.
23. Замокное зодчество Европы X – XV вв. Екатеринбург, 1999.
24. Замокное строительство Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Испании, Италии, Германии. М., 2000.
25. Искусство западноевропейской рукописной книги V-XVI вв. СПб., 2005.
26. Искусство Италии: Живопись. Скульптура. Архитектура X-XX. М., 2001.
27. Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры / Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев (любое издание).
28. История искусств зарубежных стран. Средние века. Возрождение. М., 1982.
29. Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века. М., 2003.
30. Киселева Л.И. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV–XV вв. Л., 1985.
31. Кожин Н.А., Сидоров А.А. Архитектура Средневековья. М., 1940.
32. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Средние века и Возрождение в Италии. М., 1996.
33. Лясковская О.А. Французская готика XII–XIV вв. М., 1973.
34. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001.
35. Михайлова И.Н. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX в. М., 2005.

36. Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. М., 1982.
37. Муратова К.М. Мастера французской готики XII – XIII вв. М., 1988.
38. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
39. Поп И.И. Искусство Чехии и Моравии IX – нач. XVI вв. М., 1978.
40. Порьяз А. Мировая культура: Средневековье. М., 2001.
41. Романика. Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Koenemann, 2001.
42. Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII – XIV вв. М., 1975.
43. Роулинг М. Европа в Средние века. Быт, религия, культура. М., 2005.
44. Сокольников Н.М. История стилей в искусстве. М., 2006.
45. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
46. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. М., 1975.
47. Федорова Е.В. Знаменитые города Италии: Рим, Флоренция, Венеция. Памятники истории и культуры. М., 1985.
48. Художественный язык средневековья. Сб. статей. М., 1982.
49. Энгель У. Готическая архитектура в Англии. М., 2001.
50. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб., 2000.
51. Ювалова Е.П. Чешская готика эпохи расцвета, 1350–1420. М., 1998.
52. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
53. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Л., 1985.

Электронные ресурсы

1. CD «Книжная миниатюра». М.: Дайректмедиа Пабблишинг, 2006.
2. Византийское искусство [Электронный ресурс]. М., 2006. (Медиазал ЗНБ СГУ).
3. Пожидаева А.В. Искусство средних веков [Электронный ресурс]. М., 2005. (Медиазал ЗНБ СГУ).