

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНО-САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

**Для получения допуска к итоговому контролю (зачет/экзамен)
необходимо выполнить конспект следующих трудов:**

1. Конспект книги «Энгр об искусстве», М., 1962.
2. Конспект книги «Дневник Делакруа», М., 1961, т.1-2.
3. Конспект книг 4, 5 трактата Стендаля «История живописи в Италии»: «Античный идеал красоты» и «Об античной красоте», собр.соч. в 12т. Т.8. М., 1978.
4. Конспект книги Ш. Бодлера «Об искусстве». М., 1986.
5. Конспект высказываний Т.Жерико об искусстве.
6. Конспект высказываний Ж.-Ф.Милле об искусстве.
7. Конспект высказываний Г. Курбе об искусстве.
8. Конспект высказываний К.Д.Фридриха об искусстве.
9. Конспект высказываний Ф.О.Рунге об искусстве.
10. Конспект высказываний У.Ханта об искусстве.
11. Конспект трактатов У.Морриса об искусстве.
12. Конспект лекций Дж.Констебла о пейзаже.
13. Конспект лекций У.Тёрнера об искусстве.

Самостоятельные работы по курсу «Искусство Западной Европы XIX века»

1) Тема: Архитектура Западной Европы XIX века

Задание: Сравнительный анализ архитектуры Западной Европы первой и второй половины XIX века:

А) тождество и различие визуального понятия «Врата» в памятниках архитектуры Франции (Триумфальная арка на площади Звезды (1806-1836, Ф.Шальгрэн) и Эйфелева башня (1887-1889, Г.Эйфель).

Б) Тождество и различие концепции «Выставочного пространства» в памятниках архитектуры Англии XIX века (Британский музей (1823-1847, Р.Смерк) и Хрустальный дворец (1851, Дж.Пакстон).

2) Тема: Архитектура Западной Европы XIX века

Задание: Анализ архитектурного произведения Сакре Кёр (Париж, 1875, архитектор П.Абади) как репрезентанта направления «Эклектика» в архитектуре XIX в.

3) Тема: Скульптура Западной Европы XIX века

Задание: выполнить самостоятельную письменную работу (в группах не более 4 человек) на одну из тем:

1. «Стилевая определенность творчества Ф.Рюда».
2. «Стилевая определенность творчества А.Л.Бари».
3. «Стилевая определенность творчества Б.Торвальдсена».
4. «Стилевая определенность творчества И.Г.Шадова».
5. «Стилевая определенность творчества А.Кановы»
6. «Стилевая определенность творчества Д.Д'Анжера».
7. «Стилевая определенность творчества Ж.-Ж.Прадье».
8. «Стилевая определенность творчества К.Рауха».

Параметры анализа творчества: а) этапы творчества; б) репрезентанты каждого этапа; в) выявить и проанализировать два произведения творчества скульптора; г) вывод о стилевой определенности творчества скульптора; д) идейная программа произведений: характер ценностей, формируемых скульптурой данного автора.

4) Тема: Скульптура Западной Европы XIX века:

Специфика взаимодействия стиливых пространств Ареаклассицизм и Ареаромантизм в творчестве А.Л. Бари (самостоятельно изучить творчество и подтвердить результат исследования конкретными памятниками скульптора).

- 5) Тема: Живопись Западной Европы XIX века:
Творчество П.П.Прюдона. Стилевая определенность творчества (произведение «Триумф Бонапарта», 1800 г., «Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление» 1808 г.).
- 6) Тема: Живопись и скульптура Западной Европы XIX века: сравнительный анализ
Тема самостоятельной письменной работы в группах не более 3-х человек:
- а) Значение скульптурных приемов в живописи классицизма. Сравнительный анализ произведения «Апофеоз Гомера» Ж.-О.-Д.Энгр и рельефа «Великим людям - Благодарная Родина» фронтона Пантеона в Париже, Д.д'Анжер. Критерии тождества и различия формальных признаков стилового пространства Ареаклассицизм в скульптуре и живописи. Феномен скульптурного решения живописных произведений и концептуальное обоснование данного приёма
- б) Живопись и скульптура романтизма: Сравнительный анализ произведений «Свобода», 1830 г. Э.Делакруа и рельефа «Марсельеза», 1836 г., Ф.Рюд триумфальной арки на площади звезды. Феномен скульптурного решения живописных произведений и концептуальное обоснование данного приёма. Своеобразие композиционных приемов в искусстве романтизма.
- 7) Тема: Живопись Западной Европы XIX века
необходимо выполнить самостоятельную (индивидуально) письменную работу на темы:
1. «Стилевая определенность творчества Т.Шассерио».
 2. «Стилевая определенность творчества П.П.Прюдона».
 3. «Стилевая определенность творчества А.-Ж.Гро».
 4. «Стилевая определенность творчества Ф.Жерара».
- 8) Тема: Живопись Западной Европы XIX века
письменная работа в группах по 2 человека на тему: «Сходство и различие представления темы «Гарем» в произведениях романтизма («Алжирские женщины», Э.Делакруа) и классицизма («Турецкая Баня» Ж.-О.-Д. Энгр) XIX века».
- 9) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Взаимодействие вербального и визуального текста в искусстве романтизма»:

А) «Гамлет И Могильщики» Э.Делакруа. Значение литературной аллюзии в живописном произведении.

Необходимо точно определить сцену из литературного произведения, представленную в картине и определить актуальность идейного содержания данной сцены для искусства романтизма.

Б) «Книга Иова»: серия иллюстраций У.Блейка.

Необходимо познакомиться с библейской Книгой Иова, со всеми иллюстрациями к Книге Иова У.Блейка (www.blakearchive.org и www.artbible.info/art/work/william-blake) и отдельным произведением «Господь Отвечает Иову Из Вихря», и ответить на вопросы:

1. Какова основная идея визуального решения Книги Иова Уильямом Блейком? Как эта идея соотносится с Библией?
2. Какое действие «Книга Иова» У.Блейка производит на своего читателя/зрителя? Какие приемы оформления страницы текста являются типичными для стиля романтизм?

В) принцип выбора художниками романтизма литературной опоры для своего творчества.

10) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Характеристика английского романтизма XIX Века: творчество У.Блейка».

Специфика визуализации библейских сюжетов в искусстве Уильяма Блейка.

- А) «Тайная Вечеря»,
- Б) «Христос В Гефсиманском Саду»,
- В) «Поцелуй Иуды»
- Г) «Воскресение/Видение Воскресения».

Задача – выбрать одно из предложенных произведений и выявить специфические особенности в решении библейского сюжета как характерные для английского романтизма Уильяма Блейка.

11) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Творчество Каспара Давида Фридриха»

Анализ специфики немецкого романтизма проводится на материале произведений немецкого художника Каспара Давида Фридриха

(можно воспользоваться данными сайта <http://www.caspardavidfriedrich.org/>

Параметры анализа творчества К.Д.Фридриха:

1. Модель мироотношения в произведениях К.Д.Фридриха.

1.1. Характеристика Человека в произведениях изобразительного искусства, созданных К.Д.Фридрихом:

«Этапы жизни» (1835), «На паруснике» (1819), «Сестры на балконе» (1820), «Мечтатель», «Меловые скалы на острове Рюген» (1818), «Путешественник над морем тумана», 1818 г. Провести анализ данных картин и выявить общие черты, характеризующие персонажей. Выявить 5 ключевых понятий, определяющих особенности Человека в той модели мироотношения, которая представлена произведениями.

1.2. Характеристики Мира в произведениях изобразительного искусства, созданных К.Д.Фридрихом:

«Крест в горах», 1808 г.; «Монастырское кладбище в снегу», «Женщина у окна» (1822), «Древо ворон» (1822), «Зимний пейзаж», 1811 г., «Двое, созерцающие луну» К.Д.Фридрих.

Провести анализ данных картин и выявить общие черты, характеризующие пространство, в которое включены герои. Выявить 5 ключевых понятий, определяющих особенности Мира в той модели мироотношения, которая представлена произведениями.

1.3. Способ взаимодействия мира и человека в произведениях К.Д.Фридриха:

«Меловые скалы на острове Рюген» (1818), «Путешественник над морем тумана», 1818 г., «Двое, созерцающие луну», «Женщина у окна».

Выявить способы организации коммуникации между изображенными персонажами и окружающим их пространством в картинах.

1.4. Специфика романтического двумирия в картинах К.Д.Фридриха:

«Женщина у окна», «Путешественник над морем тумана», «Меловые скалы на острове Рюген».

Романтическое двумирие необходимо раскрыть, ясно обозначив мир реальный, мир идеальный, а также особенности энтузиазной религиозности, связывающей эти два мира.

12) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Особенности творчества художников Братства Прерафаэлитов»:

- теоретическая программа творчества Прерафаэлитов,
- обзорный анализ творчества художников Д.Г. Россетти, Д.Э. Миллеса, У.Х. Ханта;
- художественные традиции искусства Прерафаэлитов;
- произведение «Христос в родительском доме», 1850 г., Д.Э. Миллеса как репрезентант творчества «Братства прерафаэлитов»;
- место Прерафаэлитов в западноевропейском искусстве XIX века.

(каждый пункт – это параграф работы. Объем работы – 7-8 страниц).

13) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Принцип серийности графических произведений О.Домье» (серии «Железные дороги», «Физиология буржуа», «Законодатели», «Ратапуаль», «Театр», «Античная история» и др.).

14) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Место преимпрессионизма в развитии живописи Западной Европы XIX века» (сравнительный анализ произведений искусства XIX века для оценки специфики места преимпрессионизма: «Купальщица Вальпинсона» Ж.О.Д.Энгр, «Женщина с попугаем» Э.Делакруа, «Прекрасная ирландка (портрет Джо)» Г.Курбе, «Нана» Э.Мане). Значение направления преимпрессионизм в развитии искусства Западной Европы XIX века. Роль преимпрессионизма в движении от классицизма и романтизма к реализму.

15) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Творчество Уильяма Тёрнера как репрезентант преимпрессионизма»:

Соотношение классического, романтического и реалистического начал в произведениях У.Тёрнера:

А) «Одиссей, насмехающийся над Полифемом»;

Б) «Вечер Потопа» и «Утро после Потопа. Моисей пишет книгу Бытия» (1843)

В) «Дидона строит Карфаген» (1815)

Г) «Снежная буря. Ганнибал с армией переходит через Альпы».

Д) «Дождь, пар, скорость» (1844)

Задача: выявить идею произведения и рассмотреть соотношение стилевых концепций классицизма, романтизма и реализма в ней).

16) Тема: Живопись Западной Европы XIX века

«Специфика художественных методов художников импрессионистов: К.Моне, О.Ренуара, К.Писсарро, А.Сислей, Б.Моризо». Сравнительный анализ произведений «Японский мостик» К.Моне; «Качели», «Завтрак гребцов» О.Ренуара; «Завтрак» («Кофе») К.Писсарро, «Ловля бабочек», 1874 г. Б.Моризо

Сравнительный анализ по следующим параметрам:

- а) единица импрессионистической техники;
- б) художественный материал;
- в) композиционные принципы;
- г) роль цветовой/световой составляющей произведения
- д) место человека в произведениях импрессионистов;
- е) особенности религиозности произведения;
- ж) особенности представления импрессионистической картины мира.

17) Тема: Искусство Западной Европы XIX века

Вступительная статья к книге «Западноевропейское искусство XIX века» (индивидуально подготовить вступительную статью к книге по искусству XIX века (не более 1 стр.), рассчитанной на широкий круг читателей).