

**Контрольно-самостоятельные работы
по курсу
«Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»**

Конспект теоретических трактатов:

- П.Синьяк «От Делакруа к неоимпрессионизму», «Сюжет в живописи».
- Высказывания О.Родена об искусстве,
- Творческие принципы П.Гогена, зафиксированные в книгах «Ноа Ноа», «Прежде и потом»; статьях «Синтетические записки», «Заметки об искусстве на всемирной выставке», «Разное (Картина, которую я хочу написать; К вопросу о перспективе; Истина лжи)», «Росказни мазины».
- Принципы творчества, зафиксированные в письмах В. Ван Гога,
- Теоретические принципы творчества П.Сезанна («Мастера искусства об искусстве» т. 5, кн.1,2; или - кн. «Сезанн. Переписка. Воспоминания современников», М., 1972).
- Теоретические принципы искусства У.Морриса (Моррис У. Искусство и жизнь, М., 1973; Эстетика Морриса и современность. Под ред. В. П. Шестакова. М., 1987; Мастера искусства об искусстве. Т.5, кн.1).
- Теоретические принципы искусства М.Либермана.

**Самостоятельные работы по курсу
«Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»**

1) Анализ здания Сецессиона в Вене Й.Ольбриха как репрезентанта архитектуры рубежа XIX-XX веков.

2) «Специфика художественного языка архитектора рубежа XIX-XX веков. (выбрать и проанализировать репрезентант творчества)»

- Творчество Виктора Орта.
- Раннее творчество Антонио Гауди.
- Творчество Анри ван де Велде.
- Творчество Гектора Гимара.
- Творчество Ч. Р. Макинтоша.
- Творчество Й. Хоффмана.
- Творчество Й. Ольбриха.
- Творчество О. Вагнера.

3) Сравнительный анализ архитектурных произведений Гётеанум 1 и Гётеанум 2 Рудольфа Штайнера как репрезентантов архитектуры стиля модерн.

4) План экскурсии по архитектуре модерна в одном из европейских городов (на выбор), подготовить текст экскурсии (на семинарском занятии рассказать основные положения экскурсии, объяснить выбор маршрута) и представить экскурсию на семинарском занятии наглядно в формате презентации. Европейские города: Париж, Бельгия, Вена, Барселона.

5) Вербальный инвариант произведения скульптуры рубежа XIX-XX веков: сформулировать вербальное обращение произведения скульптуры к зрителю от первого лица (подготовить «речевое обращение» скульптуры к зрителю в письменном виде и представить на семинарском занятии).

«Рука Бога» О. Родена
«Средиземноморье» А. Майоля
«Раненный кентавр» Ф. фон Штука
«Пенелопа» Э. Бурделя
«Природа» А. Муха
«Атлет» Ф. фон Штук
«Три нимфы» А. Майоль
«Природа» А. Муха
«Пенелопа» Э.А. Бурдель
«Упавшая кариатида» О. Роден

6) Традиция средневекового храмового зодчества в художественном языке О. Родена: на материале сравнительного анализа тимпана собора Парижской Богоматери «Страшный суд» и «Врата Ада» О. Родена.

Сравнительный анализ скульптурных принципов произведения Л.Бернини «Аполлон и Дафна» и скульптурных принципов произведения «Ускользающая любовь» О.Родена.

Анализ скульптуры «Мыслитель» О.Родена в контексте целостной композиции «Врата Ада».

Анализ специфики творчества Э.А.Бурделя. Скульптура «Стреляющий Геракл» как репрезентант мироотношения эпохи рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика творчества Аристида Майоля.

7) Исследование рельефного произведения «Война и мир» (1901) и «Любите и будьте счастливы» как репрезентантов творчества П. Гогена;

- Значение деревянных скульптур и рельефов в творчестве П. Гогена;
- Характеристика и символическое значение персонажей произведения;
- Характер взаимодействия персонажей друг с другом;
- Художественная идея произведения;
- Модель мироотношения, визуализированная произведением;
- Характер религиозности произведения;
- Специфика религиозности произведений Поля Гогена.

8) Сравнительный анализ художественного языка Аристида Майоля и Поля Сезанна: на материале сравнения произведений «Памятник П. Сезанну» А. Майоля и «Вид горы Сен-Виктуар» (серия работ) П. Сезанна; «Три нимфы/грации» А. Майоля и «Большие купальщицы» П. Сезанна.

9) Характеристика этапа творчества Поля Сезанна на материале анализа репрезентанта.

А) Характеристика художественного языка П. Сезанна в классицистический период творчества: анализ произведения «Четыре сезона: Весна, Лето, Зима, Осень» (1860), «Отец художника, читающий газету» (1866), «Натюрморт с хлебом и яйцами» (1865) – какое из произведений лучше всего рассмотреть как репрезентант данного периода?

Б) Характеристика художественного языка П. Сезанна в романтический период творчества: анализ произведения «Оргия (Пиршество)» (1870).

В) Характеристика художественного языка П. Сезанна в импрессионистический период творчества: анализ произведения «Жа де Буффан» (1876).

Г) Характеристика художественного языка П. Сезанна в зрелый период творчества: анализ произведения «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895-1900).

Д) Характеристика художественного языка П. Сезанна в поздний период творчества: анализ произведения «Вид горы Сен-Виктуар» (1902-1906).

10) Анализ произведения «Игроки в карты» как репрезентанта творчества Поля Сезанна:

А) Варианты картины «Игроки в карты» в творчестве Сезанна. Гипотезы о том, какой вариант наиболее точно раскрывает мироотношение, моделируемое Сезанном в его произведениях.

- Визуальные понятия, моделируемые живописной техникой П. Сезанна;
- характеристика отдельных персонажей произведения;
- характеристика взаимосвязи персонажей друг с другом;
- художественная идея произведения;
- специфика религиозности произведения.

11) Стилиевое пространство произведений Поля Сезанна: анализ произведения «Пьеро и Арлекин» (1888) по формальным признакам стилового пространства Ареаклассицизм и Ареаромантизм.

12) Характеристика этапов творчества Анри де Тулуз-Лотрека.

А) Характеристика ученического этапа творчества Анри де Тулуз-Лотрека на материале анализа произведения «Путешествие на почтовой карете» (1881).

Б) Характеристика раннего этапа творчества Анри де Тулуз-Лотрека на материале анализа произведения «В цирке Фернандо: инспектор манежа» (1888).

В) Характеристика зрелого этапа творчества Анри де Тулуз-Лотрека на материале анализа произведения «В салоне на улице де Мулен» (1894).

Г) Характеристика позднего этапа творчества Анри де Тулуз-Лотрека на материале анализа произведения «Жокеи» (1899, цветная литография) или «Экзамен на факультет медицины в Париже» (1901).

13) Произведение «В Мулен Руж» (1892) как репрезентант творчества Анри де Тулуз-Лотрека.

14) Символический статус произведений символистов: анализ произведения «Юпитер и Семела» Г. Моро.

15) Стилиевая принадлежность произведений символистов: на материале анализа произведения «Убийство женихов» Густава Моро: а) согласно формальным признакам стилиевых пространств Ареаромантизма и Ареаклассицизма; б) согласно содержанию энергетического движения Энтузиазного и Диктатного характера.

16) Концепция мироотношения и стилиевая определенность произведений художников группы «Наби» религиозного направления на материале анализа произведения:

- «Будда и Христос» Поля Рансона;
- «Заклинание или священный лес» Поля Серюзье;
- «Святые жены у гроба» Мориса Дени.

17) Концепция мироотношения и стилевая определенность произведений художников группы «Наби» - «интимистов» на материале анализа произведения:

- «Вечер в Париже» Пьера Боннара;
- «В Люксембургском саду» Феликса Валлотона;
- «Читающая» Эдуарда Вюяра.

18) Декоративно-прикладное искусство стиля Арт Нуво.

Темы работ

1. «Движение искусств и ремесел» Уильяма Морриса.
2. Стилль Либерти.
3. Декоративно-прикладное искусство «Группы четырех» - «стилль Глазго».
4. Ювелирное искусство Франции к. XIX- н. XX вв. (Рене Лалик, Жорж Фуке, Люсьен Геллар).
5. Творчество мастеров фирмы «L'Art Nouveau» Самуэля Бинга.
6. Декоративно-прикладное искусство Школы в Нанси.
7. Декоративно-прикладное искусство Анри Ван де Велде.
8. «Объединенные мастерские искусства и ремесел» в Мюнхене.
9. Декоративно-прикладное искусство Северной Европы к. XIX – н. XX вв.: Норвегия; Финляндия; Дания; Швеция.
10. Творчество Луиса-Комфорта Тиффани.
11. Венский стилль декоративно-прикладного искусства к. XIX- н. XX вв.
12. Декоративно-прикладное искусство в Берлине в период к. XIX – н. XX вв.
13. Ювелирное искусство Бельгии в период к. XIX – н. XX вв.
14. Керамическое искусство Франции к. XIX – н. XX вв. «Группа искусства огня»
15. Декоративно-прикладное искусство модерна в Италии к. XIX – н. XX вв.

Содержание тем

1. «Движение искусств и ремесел» Уильяма Морриса.
2. Стиль Либерти (владелец предприятия: Артур Лейзенби Либерти; мастер Арчибальд Нокс).
3. «Группа четырех» - «стиль Глазго» (Маргарет Макдональд Макинтош, Чарлз Рени Макинтош).
4. Ювелирное искусство Франции к. XIX- н. XX вв. (Рене Лалик, Жорж Фуке, Люсьен Геллар).
5. Творчество мастеров фирмы L'Art Nouveau Самуэля Бинга. (Мебель: Жорж де Фор, Эжен Геллар).
6. Школа Нанси (стеклоделие: Эмиль Галле, стекольная мануфактура братьев Дом, мебельное производство).
7. Декоративно-прикладное искусство Анри Ван де Велде (ювелирные украшения, мебель, предметы быта, обои, ковры).
8. «Объединенные мастерские искусств и ремесел» в Мюнхене (Петер Беренс, Бруно Пауль, Бернхард Панкок, Герман Обрист, Рихард Римершмидт).
9. Декоративно-прикладное искусство Северной Европы к. XIX – н. XX вв.: Норвегия (мебель, фарфор, гобелены Герхард Мунте, Фрида Хансен); Финляндия (Аксель Гален-Каллела); Дания (Эрик Нильсен, Готфред Роде, Карл Лиисберг, датская королевская фарфорная мануфактура, Эмиль Крог, Кнуд Энгельгардт); Швеция: стеклоделие: Гуннар Веннерберг, Нильс Линдстрем, изделия из серебра – Георг Йенсен).
10. Творчество Луиса-Комфорта Тиффани (витражное искусство, изделия из стекла).
11. Венский стиль декоративно-прикладного искусство к. XIX- н. XX вв. (Коломан Мозер, Эльзе Унгер, Эмилио Цаго, Отто Вагнер, Михаэль Тонет, стеклоделие: фирма «Вдова Иоханна Лётца»; Венские мастерские: Йозеф Хофман, Ютта Зика).

12. Декоративно-прикладное искусство в Берлине в период к. XIX – н. XX вв. (Карл Кёппинг – стеклоделие, Макс Лёгер, Юлиус Хентшель, Отто Фойгт; Вюртембергская фабрика металлических изделий; Королевская фарфоровая мануфактура в Берлине – Герман Зегер).
13. Ювелирное искусство Бельгии в период к. XIX – н. XX вв.: Филипп Вольферс.
14. Керамическое искусство Франции к. XIX – н. XX вв. «Группа искусства огня» (Жозеф-Теодор Дек, Эдмон Лашеналь, Жан Каррье).
15. Декоративно-прикладное искусство модерна в Италии к. XIX – н. XX вв. (семейство Бугатти).

Требования к содержанию и оформлению письменной работы

1. Работа должна состоять из следующих частей:

- а) введение: определение места предмета исследования в общем пространстве декоративно-прикладного искусства модерна;
- б) общая характеристика теоретической программы, приемов, методов, тематики, материалов, свойственных произведениям ДПИ анализируемого автора, национальной школы, направления;
- в) анализ одного из произведений ДПИ – репрезентанта стиля анализируемой школы, автора, направления;
- г) заключение: выявление черт, характерных для ДПИ модерна в целом.
- д) приложения: иллюстрации произведений ДПИ, которые упоминаются в тексте работы.

2. Работа оформляется на листах А4, шрифт Times New Roman, 14, 1.5 интервал. Объем работы – 7-8 стр. Работа выполняется в группах по 2 человека.