

Дядык Наталья Геннадьевна

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Учебно-методическое пособие

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Н. Г. ДЯДЫК

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Учебно-методическое пособие

Челябинск
2024

УДК 7 (021): 1Ф (021)
ББК 85.1я73:87.671я73
Д 99

Дядык, Н. Г. Философия искусства: учебно-методическое пособие / Н. Г. Дядык. – Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2024. – 136 с. – ISBN 978-5-907869-18-9. – Текст: непосредственный.

Данное учебное пособие посвящено философским основаниям искусства от первобытности до современности. Пособие имеет практический характер, в нем много ссылок на современные аудиовизуальные источники, в которых можно посмотреть оригиналы, оно построено на диалоге философии и истории искусства. Пособие будет интересно студентам, преподавателям и всем, кто интересуется философией и культурой. Содержание учебного пособия соответствует Федеральному образовательному стандарту высшего образования. Оно может быть использовано в преподавании философии и культурологии студентам всех направлений подготовки.

Рецензенты: С. В. Борисов, д-р филос. наук, профессор
О. В. Конфедерат, канд. культурологии, доцент

ISBN ISBN 978-5-907869-18-9

© Дядык Н. Г., 2024
© Издательство Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА	13
1.1. Первобытное искусство: рождение сознания	13
1.2. Философия искусства Древнего Египта: искусство – носитель вечной жизни	16
1.3. Философия античного искусства	18
ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА	24
ГЛАВА 3. ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ	32
ГЛАВА 4. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ	39
4.1. Философия классицизма	39
4.2. Философия барокко	43
4.3. Философия Золотого века голландской живописи. Искусство Голландии XVII века	46
4.4. Философия романтизма	51
4.5. Реализм как мировоззрение	53
ГЛАВА 5. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА	57
5.1. Философия импрессионизма	57
5.2. Философия постимпрессионизма	66
5.3. Философия символизма и модерна	72

ГЛАВА 6. ИСКУССТВО XX ВЕКА	79
6.1. Философия кубизма	79
6.2. Философия фовизма	82
6.3. Философия сюрреализма: открытие бессознательного и спор с Р. Декартом	84
6.4. Абстракционизм как философия искусства	89
6.5. Философия поп-арта: эстетика симулякра	96
6.6. Концептуализм в искусстве: человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности	100
ГЛАВА 7. ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА	105
7.1. Передвижничество и русский импрессионизм	105
7.2. Философия русского авангарда 1910–1920-х годов	110
7.3. Философия соцреализма: грезы о приближающемся коммунистическом счастье и полной гармонии бытия	116
7.4. Философия соц-арта и московский концептуализм	119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	122
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	129

ВВЕДЕНИЕ

Искусство существует на всем протяжении существования человечества, нет культур, даже примитивных, у которых не было бы своего искусства. Это наводит на мысль о том, что искусство является неким способом познания мира при помощи образов. Искусство как художественное творчество является особой формой общественного сознания, вида духовного освоения действительности. Философия искусства – сегмент общей философии культуры, особенность которого составляет эстетика, являющая основу и суть философии искусства. В основе философии искусства лежит эстетика как раздел философии, изучающий специфический опыт освоения действительности.

Эстетика (от греч. αἰσθάνομαι – чувствовать; αἰσθητικός – воспринимаемый чувствами) – наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении человека к действительности, изучающая специфический опыт её освоения, в процессе которого человек ощущает, чувствует, переживает в состояниях духовно-чувственной эйфории, восторга, неопишуемой радости, блаженства, катарсиса, экстаза, духовного наслаждения свою органическую причастность к Универсуму в единстве его духовно-материальных основ, свою сущностную нераздельность с ним, а часто и конкретнее – с его духовной Первопричиной, для верующих – с Богом.

Искусство рассматривается нами как визуальная философия. Философствование, по нашему мнению, может существовать в различных видах и формах от обыденно-практической (так называемого наивного философствования) до художественно-образной, то есть визуальной. Философские идеи или концепты рождаются не только у профессиональных мыслителей, но и у художников. Художественные концепты художников часто схожи с концептами философов, поскольку целью обоих является познание мира и схватывание бытия.

Данное пособие рассчитано на изучении истории искусства от античности до современности. Материал носит практический характер. В начале каждой главы дается небольшая теоретическая справка, а далее представлены вопросы и задания, которые позволяют погрузиться в искусство того или иного периода от античного искусства до актуального искусства. В пособии вы найдете много ссылок на фильмы о художниках, видеорепортажи с выставок, популярных арт-блогеров. Среди рекомендуемых аудиовизуальных источников особенно следует отметить лекции искусствоведа Паолы Волковой (серия «Мост над бездной»), художника Д. Гугова, арт-блогера Юлии Панкратовой, культуролога Анастасии Четвериковой (автора подкастов «Искусство для пацанчиков»), искусствоведа Дарьи Волковой. Кроме теоретических заданий в пособии так же предлагаются практические задания творческой направленности, например, попробуйте создать картину в стиле Василия Кандинского, Казимира Малевича, Марка Ротко, Пита Мондриана и т. д.

Целью данного пособия было объединить философию и искусство, показать, что у них больше общего, чем различий, что, всматриваясь в произведения искусства, можно лучше понять философию, искусство и философия – это то, что может быть доступно, понятно и интересно каждому, что о философии и искусстве можно говорить интересно.

Искусство часто непонятно зрителю, между художником и зрителем часто существует пропасть непонимания, чему посвящен также перформанс немецкого художника И. Бойса «Как объяснить картины мертвому зайцу» (1965). Суть его состояла в том, что художник, обмазав лицо медом в шапочке из золотой фольги, держал на руках чучело зайца и что-то бормотал ему, сидя спиной к зрителям. Смысл перформанса можно интерпретировать следующим образом: художник неслучайно использует чучело зайца, поскольку заяц – животное с широким, многовековым символическим значением во многих религиях. В древнегреческой мифологии он ассоциировался с богиней любви Афродитой, у римлян и германских племён заяц служил символом плодородия, а в христианстве он ассоциировался с мифом о Воскресении. Сам Бойс объяснял, что заяц для него является символом воплощения того, что человек может сделать только в воображении. Также он отмечал, что заяц роет норы, строя себе дом в земле, таким образом воплощаясь в земле. Данная интерпретация также подтверждается «маской», которую Бойс носил во время своего выступления: золото как символ силы Солнца, мудрости и чистоты, а мёд как германский символ возрождения. Философский смысл перформанса раскрывается также в теме

одинокости, непонимания между художником и зрителем (Бойс сидел к своим зрителям спиной), отсылающим к фигуре художника как отшельника, одинокого индивидуалиста, мученика или жертвы. Бойс объясняет смысл картин чучелу мертвого зайца, тем самым говоря о «смерти автора» и о «смерти искусства» в целом, о непонимании, царящим между зрителем и художником, но лицо его обмазано медом – символом живой человеческой мысли, что все-таки вселяет оптимизм и надежду на будущее современного искусства. Бойс поясняет смысл перформанса: «Намазывая голову медом, я определенно делаю нечто имеющее отношение к мышлению. Способность человека состоит не в производстве меда, но в размышлении, в производстве идей. Таким образом, характер мышления, подобный смерти, становится вновь жизнеподобным. Так как мед, безусловно, живая субстанция. Человеческое мышление тоже может быть живым» [5]. Таким образом, автор перформанса, так же, как и мы, надеется, что благодаря мышлению зритель сможет понять суть искусства. В связи с этим еще одной из целей данного учебного пособия является сделать понятным, объяснить историю искусство современному зрителю.

За каждым историческим периодом в истории искусства стоит своя философия: в античности – это установка «человек – мера всех вещей»; в средневековье – теоцентризм; в эпоху Возрождения – антропоцентризм. Начиная с импрессионистов искусство стремится разрушить существующие каноны, периодически возникает идея «конца искусства» и необходимости поиска чего-то нового, чем стремление реалистично передать увиденное. Художник

больше не ремесленник, а творец, который запечатлевает не то, что он видит, а мир, пропущенный сквозь себя. Это приводит к появлению все возможных «измов» в искусстве XX века: импрессионизм, постимпрессионизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, концептуализм т. д. В целом в искусстве XX века наблюдается общая тенденция: чем современнее искусство, тем оно абстрактное. Современное искусство часто вызывает непонимание и неприятие у зрителя, вместе с тем за ним стоит определенная философия. Во-первых, современный мир далеко не идеален и не гармоничен, как, например, мир периода Ренессанса, поэтому художник больше не может изображать прекрасных людей на фоне прекрасного пейзажа. Современное искусство изображает тот мир и то умонастроение, в котором живет современный человек, а это мир нестабильный, турбулентный, в котором в любой момент может произойти все, то угодно, мир, переживший две мировые войны, мир, в котором существует оружие массового поражения. Эти мировоззренческие установки находят себя в экспрессионизме, кульминацией которого является «Крик» Э. Мунка, в сюрреализме с его идеей бессознательного, в кубизме с его ломанными линиями, в абстракционизме, в русском авангарде и т. д. Художник ничего не выдумывает, он является неким эхом своей эпохи, которое лишь окликает то, что происходит в мире, и в этом случае искусство выполняет социальную функцию, поскольку оно вторит всему тому, что есть в объективной социальной реальности. Искусство XX века особенно социально и вместе с тем его не понять без философии.

«Современное искусство – это визуальная философия, выставка современного искусства – это визуализированная философская концепция», – пишет теоретик искусства М. В. Бирюкова [4, с. 18]. Искусство второй половины XX века неразрывно связано с философией постмодернизма, для которого характерны интертекстуальность, игра со зрителем и игровое начало в целом, концепция «смерти автора» и «смерти искусства», метод деконструкции, предложенный Ж. Деррида, множественность интерпретаций, концепция симулякра. Все то, что происходит в современной философии, оказывается тесным образом связано с современным искусством.

Родоначальник американского концептуализма художник теоретик искусства Д. Кошут в эссе «Искусство после философии» писал: «Все искусство после Дюшана концептуально по своей природе, потому что искусство и существует лишь в виде идеи» [28, с. 545].

Итак, искусство второй половины XX века – начала XXI предстает как визуальная философия. По мнению А. Бадью, философия периодически «подшивается» к различным типам дискурса: так в случае с современным искусством мы имеем дело с философией, подшитой к искусству или дискурсу художественному. Это проявляется в двойном процессе. С одной стороны, само искусство становится предметом осмысления для профессиональных философов, подтверждением чему является постмодернистская философия в целом и работы Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза в частности. С другой стороны, «подшивание» философии к искусству проявляется также в том, что художники, которые

не являются профессиональными философами, строят свои работы, опираясь на философские концепты «смерти автора» и «смерти искусства», симулякра, деконструкции (деконструкция как прием и как концепт), китча. Современное искусство в целом обретает концептуальный характер, что сближает философию и искусство, делая последнюю более доступной для широкого зрителя, поскольку, посетив выставку современного искусства, зритель не сможет понять суть произведений современных художников, не ознакомившись с философскими первоисточками. Таким образом, современное искусство и философия находятся в непрерывном диалоге.

Но можно сказать и то, что искусство с момента его возникновения находится в некоем диалоге с философией. Для того чтобы понять античное искусство, хорошо бы понимать отношение древнего грека к человеку, к идее софистов о том, что «человек – это мера всех вещей», к восхищению греков духовным и телесным началом. Понять средневековое искусство поможет знание средневековой философии с центром в виде Бога, из которого следует дуализм души и тела, характерный для всего средневекового искусства, включая иконопись. Искусство Возрождения поможет понять «Речь о достоинстве человека» гуманиста Пико делла Мирандоллы, в которой отражено новое понимание человека: теперь человек – сам кузнец своей судьбы, у него свое достоинство, своя свобода выбора, что особенно находит отражение в искусстве Южного Возрождения. В основе романтизма как направления лежит конфликт между героем-романтиком и этим миром, который не понимает

его. Новалис – один из идеологов романтизма писал, что поэзия и философия едины по своей сути. Поэзия – это «средоточие философии. Чем больше поэзии, тем ближе к действительности. Поэзия – героиня философии. Философия поднимает поэзию до значения основного принципа. Она помогает нам познать ценность поэзии. Философия есть теория поэзии» [32]. Свою философию искусства создали художники и теоретики русского авангарда Василий Кандинский и Казимир Малевич.

Таким образом, все искусство, начиная с античности и до искусства XX века, несет в себе некую философию, то есть те мировоззренческие установки, исходя из которых художник творит. Понимание философии искусства того или иного периода позволяет лучше понять само искусство, собственно нашей задачей и является «вскрыть» ту философию, которая кроется за каждым периодом в искусстве. Вместе с тем мы убеждены, что созерцание и изучение произведений искусства само по себе настраивает человека на философский лад, поскольку многие произведения посвящены философским темам жизни и смерти, поскольку искусство – это способ познания мира и самого себя. Желаем Вам успехов в этом познании.

ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Первобытное искусство: рождение сознания

Искусство старше, чем государство и собственность, земледелие и скотоводство. Уже в самых доисторических эпохах искусство существовало, что подтверждают археологические находки. В потайных скалистых пещерах археологам удавалось находить целые художественные музеи и не где-нибудь в одном месте Земли, а в разных уголках света. Научная археология начала активно развиваться в XIX в. В западной Европе обнаружено около 300 пещер, сохранивших на своих стенах произведения палеолитического искусства. Около 70 из них отнесены к категории «гигантов». Наибольшее число пещер открыто во Франции (около 150 памятников), в Испании 130 пещер, в Италии – 25, в Португалии – 3. Самая северная пещера расположена в Британии. В России произведения палеолитического искусства, преимущественно портативного (резьба по кости, гравированные и раскрашенные гальки, скульптуры из бивня) обнаружены в районе бассейна Верхней Волги (Зарайск, Сунгирь) и среднего Дона (Костенки), за Уральским хребтом в бассейне Верхнего Енисея, Забайкалье, на Ангаре.

Почти во всех концах земли были обнаружены и раскрыты очаги материальной культуры незапамятных времен: стоянки пещерного человека, где были найдены среди прочего: силуэты зверей, узоры и загадочные знаки, вырезанные на кусках оленьих рогов, на костяных пластинках и каменных плитах, человеческие фигурки из камня и кости, большие скульптуры животных, рисунки, резьба и рельефы на скалах. Мы не можем назвать эти предметы иначе как художественными произведениями. По всему миру находят статуэтки обнаженных женщин с яркими признаками пола, их называют «палеолитическими Венерами». К настоящему времени Франции, в Бельгии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, в Украине, в России обнаружено более ста «Венер», большинство сравнительно небольшого размера – от 4 до 25 см. Вырезаны из костей, бивней и мягких пород камня, вылепленные из глины и подверженные обжигу, что является одним из древнейших примеров известной науке керамики.

Говорить, что у первобытного искусства была своя философия, было бы преувеличением, поскольку и философии еще не существовало, а искусство уже было, получается искусство древнее философии. Культуролог Анастасия Четверикова пишет, что первобытное искусство было напрямую связано с магией: сколько оленей нарисуете – столько и убьете на охоте, знаменитые же «палеолитических Венеры» тоже скорее всего принимали участие в магических ритуалах [41, с. 15]. Убивая глиняного зверя, древние люди верили, что таким способом овладевают его живым «двойником».

Рассматривая изображения животных на стенах древних пещер, можно заключить в гносеологическом плане, что человек формировал свой духовный мир через познание и наблюдение внешней природы, мира зверей, который он тогда понимал лучше, чем самого себя.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите репродукции статуэток «Палеолитических Венер». Если ли в них что-то индивидуальное? Предположите, с какой целью могли создаваться данные изображения.

2. Рассмотрите след «Палеолитических Венер» в современном искусстве: Тициана «Венера Урбинская» (1538); Скульптура Джеффа Кунса «The Balloon Venus» (2013); скульптура Бригитты Зелка «Венера Виллендорфская XXI века» (2017). Почему, как вы думаете, современное искусство вдохновляется искусством первобытным?

3. Рассмотрите репродукции артефактов, относящихся к первобытному искусству: дикие быки на стене пещеры Альтамира в Кантабрии (ок. 20 тыс. лет); фрагмент двухголовой алебастровой статуи из Айн-Гхасала (ок. 7000 г. до н. э.). Прокомментируйте фразу: отношение к человеку в первобытном искусстве – преимущественно животное, а в отношении к зверю – больше человечности.

4. Известно высказывание П. Пикассо, что после Альтамиры – все упадок (имеется в виду знаменитая пещера Альтамира, на стенах которой обнаружены росписи верхнего палеолита). Какой след оказало примитивное искусство на творчество художников XX века?

1.2. Философия искусства Древнего Египта: искусство – носитель вечной жизни

Философия искусства Древнего Египта тесно связана с религией, обоготворявшей силы природы и земную власть. Философия искусства древних египтян связана с их религиозно-обрядовым культом, в основе которого лежит поклонение тотему – зверю покровителю племени, поэтому и боже-ства египтян звероподобны: покровитель умерших Анубис с головой шакала, павиан Тот – бог мудрости и письма, львино-головая богиня войны Сохмет и др. Искусство Древнего Египта было тесно связано с религией и мифологией. Все произведения искусства создавали по строгим правилам – канонам. В честь богов воздвигали грандиозные храмы. В скульптуре и живописи их изображали как в человеческом облике (солнечный бог Амон-Ра, властитель загробного мира Осирис и его супруга Исида – богиня любви и материнства, богиня справедливости и космического порядка Маат и др.), так и в виде животных или людей с головами животных. В отличие от других культур Древнего Востока, египтяне подчёркивали в образах богов не устрашающе-ужасные черты, а величие и торжественность. Фараонов почитали как живых богов. Искусство было ориентировано на потустороннюю жизнь. Египтяне верили в продолжение жизни после смерти, если будет сохранено тело. Тела умерших обрабатывали специальными составами, превращавшими их в мумии. По представлениям египтян, после смерти продолжали существовать жизненные сущности человека. Одна из них – Ба, жизненная сила – изображалась в виде птицы, вылетающей из уст умершего.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите маску Анубиса (поздний период). Расскажите про богов древних египтян. В чем суть мифа об Осирисе? Что представляли собой древнеегипетские пирамиды?

2. Рассмотрите репродукцию головы мужской статуи (первая пол. 3 тыс. до н. э.). голову царицы Нефертити (нач. XIV в. до н. э.). Какую функцию в Древнем Египте выполняло портретное искусство, что вы можете сказать о психологизме этих портретов, какой портрет более психологичен, а про какой можно ли сказать, что перед нами человек, идущий в вечность?

3. Прокомментируйте фразу о том, что искусству в Древнем Египте отводилась функция дарить бессмертие, быть прямым продолжением жизни, «оно предназначалось не для осмотра, а представлялось чем-то само в себе сущим, само в себе заключающим жизненное начало» [19, с. 25].

4. Расскажите про каноны древнеегипетского искусства на примере статуй и рельефов. Почему на рельефах гробниц самым большим изображался хозяин гробницы?

5. Сравните портретные фигуры жреца Аменхотепа и его жены Ранниа (XVI до н. э.) с портретами Фараона Менкаура и его царица (Древнее царство, ок. 2490–2472 годы до н. э.). Какую можно проследить эволюция в портретном искусстве?

6. Расскажите про рельеф «Плакальщицы» (XIV до н. э.), в чем его экспрессия?

7. Расскажите про египтоманию в культуре.

8. Сделайте общий вывод о философии искусства Древнего Египта?

1.3. Философия античного искусства

От времени расцвета древнегреческого искусства нас отделяют две с половиной тысячи лет. Все в мире с тех пор неузнаваемо изменилось, но античность осталась вечной школой художников. Когда начинающий художник приходит в классы, ему дают рисовать торс Геракла, голову Антиноя. Период ученичества остается далеко позади, а зрелый мастер снова и снова обращается к образам античности, разгадывая тайну их гармонии и неувыдаемой жизни. Древнегреческая культура подарила миру не только неподражаемые образцы древнегреческой скульптуры и архитектуры, но и философию, театр, Олимпийские игры, поэзию и литературу. Она поистине является духовной колыбелью человечества. Греческое искусство стремится к человеческой мере во всем: его излюбленный образ – стройный юноша-атлет. Героями античной мифологии были очеловеченные боги. Особое место в античном искусстве занимает скульптура. Плутарх писал, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Для греков человек был олицетворением всего сущего (мерой всех вещей), прообразом всего созданного и создаваемого. Человеческий облик, возведенный к прекрасной форме, был не только преобладающей, но почти единственной темой искусства. Тела греческих статуй необычайно одухотворены. Французский скульптор Роден сказал об одной из них: «Этот юношеский торс без головы радостнее улыбается свету и весне, чем могли бы это сделать глаза и губы» [19, с. 52]. Однако движения и позы античных статуй могли быть самые простые,

почти обыденные: Ника развязывает сандалию, мальчик вынимает занозу из пятки, юная бегунья на старте готовится к бегу. Говоря об античном искусстве, следует отметить, что древнегреческая мифология – один из главных сюжетов мировой художественной культуры, без знания античного наследия невозможно понять полотна мастеров эпохи Возрождения и художников других эпох.

Таблица 1. Периоды древнегреческого и древнеримского искусства

Крито-микенское искусство. г. Крит. Микены.	Архаический период – VII в. до н. э. – нач. V в. до н. э.	Классический период – V в. до н. э. – сер. IV в. до н. э.	Эллинистический период – сер. IV в. до н. э. – I в. до н. э.
1	2	3	4
Геометрический период («Гомеровская Греция») – ок. 1050 г. до н. э. – VIII в. до н. э. Протогеометрика (Субмикенский период) – ок. 1050 г. до н. э. – ок. 900 г. до н. э. Геометрика (расцвет) – ок. 900 г. до н. э. – ок. 750 г. до н. э.	Чернофигурная керамика. Статуи обнажённого юноши-атлета (курор) и задрапированной девушки (кора). Система ордеров в архитектуре. Греческая лирика (поэтесса Сафо). Философы-досократики	Изобразительное искусство – один из видов ремесла. Художник-ремесленник. Профессии афинских граждан: плотники, скульпторы, медники, каменщики, золотых дел мастера, живописцы, мореходы	Древнегреческая музыка (наряду с поэзией) оказала большое влияние на развитие европейской профессиональной музыкальной культуры и музыкальной науки. Из греческого произошло слово «музыка»

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
<p>Поздний геометрический период (Дипилон) – ок. 750 г. до н. э. – нач. VII в. до н. э.</p> <p>Рассмотреть: ваза с осьминогом из Палекастро (15 в. до н. э.). Кувшин стиля «камарес» из Феста. Львиные ворота в Микенах (14 в. до н. э.). Кносский дворец. Рассмотрите репродукцию Царь-жрец. Фреска из вестибюля дворца в Кноссе. 16 в. до н. э. Лестничный зал в восточном крыле дворца в Кноссе (17–15 вв. до н. э.)</p>	<p>Рассмотреть: Дипилонская амфора. 760-750 гг. до н. э. Эксекий. Ахилл и Аякс играют в кости.</p> <p>Вопросы: 1) Кто такие курсы и курсы? 2) Греческие статуи были изначально раскрашенные или белые?</p>	<p>Статуи стояли или в храмах, или на открытом воздухе, возле них происходили праздники, спортивные игры. В греческой архитектуре получили распространение три архитектурных ордера (стиля): дорический, ионический, коринфский.</p> <p>Рассмотреть: Пракситель. Голова Афродиты Книдской. Пракситель. Гермес и Дионис. Мирон. Дискобол (450 г. до н. э.) Ника, развязывающая сандалию</p>	<p>Музыка как предмет образования и воспитания и как составляющая общественной жизни играла огромную роль. Музыка, по Аристотелю («Политика»), – один из четырёх основных предметов античного образования, наряду с грамматикой, гимнастикой и рисованием. Платон вспоминает изречение Сократа о том, что нельзя что-либо изменить в музыке без изменений в государственном устройстве и человеческой жизни</p>

Окончание таблицы 1

1	2	3	4
<p>В расцвет геометрики преобладают в основном закрытые сосуды, вся поверхность которых покрывается геометрическим орнаментом. Начинают формироваться специфически греческие черты: регистровость росписи, а также узоры – меандры, зубцы, треугольники, волны, сетки</p>		<p>Кто такая Ника? Иктин и Калликрат. Парфенон на афинском Акрополе. Рассмотрите репродукцию Храма Ники Аптерос на афинском Акрополе (449–421 гг. до н. э.). Парфенон.</p>	<p>Рассмотреть: Александр. Афродита Милосская (3–2 вв. до н. э.) Париж, Лувр. Ника Самофракийская. Камея Гонзага. Архитектура Колизей.</p>

Вопросы и задания

Рассмотрите таблицу по Античному искусству. Какие периоды можно выделить в античном искусстве? Чем характеризуется каждый из них?

Греческое искусство стремится к человеческой мере во всем: его излюбленный образ – стройный юноша-атлет. Рассмотрите статуэтку юноши (так называемый Аполлон из Навкратиса). VI в. До н. э. Кто такие курсы и коры? Рассмотрите репродукцию статуи коры с афинского Акрополя (510 г. до н. э.).

3. Рассмотрите портрет Люция Цецилия Юкунда (1 в). Натуралистический портрет; портрет Филиппа аравитянина. 244–249. Эрмитаж. Сравните данные работы римских мастеров с греческими работами, а именно работой Праксителя «Голова Афродиты Книдской». Соотнесите приводимые ниже высказывания с работами римских и греческих скульпторов.

а) Мастер обобщает индивидуальные черты, акцентируя общую одухотворенность портретируемого, принадлежность его к духовной элите общества;

б) Мастер переносит в камень реальный облик модели, видя даже в ее некрасивости – морщинах, бородавках, асимметрии черт, дряблости кожи, – неповторимость конкретного человека, прожившего уже ту часть жизни, которая запечатлена в портрете-биографии.

4. В греческой архитектуре получили распространение три архитектурных ордера (стиля): дорический, ионический, коринфский. Рассмотрите репродукции каждого из них и охарактеризуйте каждый из них. Приведите примеры современных архитектурных сооружений, где бы использовался какой-либо из данных ордеров.

5. В культурологии существует спор, что возникло раньше предметное или абстрактное искусство. Считается, что орнамент – это прообраз абстрактного искусства. Рассмотрите репродукцию Дипилонской амфоры (760–750 гг. до н. э.). К какому периоду античного искусства она относится?

6. Назовите древнегреческих скульпторов и их творения. Можно ли сказать, что человеческий облик, возведенный

к прекрасной форме, был почти единственной темой древнегреческого искусства?

7. Тело и психика в древнегреческой скульптуре осознавались в их нераздельности. Характеризуя в «Лекциях по эстетике» классический идеал, Гегель говорил, что в «классической форме искусства человеческое тело в его формах уже больше не признается только чувственным существованием, а признается лишь существованием и природным обликом духа» [19, с. 59]. Докажите данный тезис на примере скульптуры «Дискобол» Мирона (450 г. до н. э.).

8. Рассмотрите репродукции статуй эпохи эллинизма: Нику Самофракийскую (конец IV в. до н. э.) и Афродиту Милосскую (III-II вв. до н. э., Агесандр). Она живая, как будто дышит. О какой из данных скульптур можно так сказать?

9. Посмотрите видео из Государственного Эрмитажа «Древняя Греция. Тёмные века и эпоха архаики. Скульптура» (продолжительность – 19 мин.).

<https://www.youtube.com/watch?v=TZAdfYXWXTk>

Ответьте на вопросы:

1. Из какого материала делалась архаичная древнегреческая скульптура?

2. Какой идеал воплощают в себе древнегреческие курсы и коры?

3. Что заимствовали древнегреческие скульпторы из искусства Древнего Египта?

4. Чем курсы и коры отличаются от скульптур классического периода и скульптур эпохи эллинизма?

10. Сделайте общий вывод о философских основаниях античного искусства, в чем, по вашему мнению, состоит антропоцентризм античного искусства?

ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА

В центре философии Средневекового искусства находится Бог. Если античность антропоцентрична, то средневековье – теоцентрично. Средневековое искусство включает в себя: искусство Византии, искусство Западной Европы, Древнерусское искусство, но так или иначе искусство каждого из этих периодов связано с Богом, который находится в центре средневековой культуры. В византийской художественной культуре слиты два начала: пышная зрелищность и утонченный спиритуализм. Искусство не знает другого пути к духовным переживаниям кроме чувственного восприятия. Главные формы византийской живописи: монументальные храмовые мозаики и фрески, иконы, книжные миниатюры. В искусстве Средних веков представлен дуализм души и тела. Если древние греки мыслили своих богов в телесном облике, то христианство принесло с собой дуализм души и тела: все телесное – низменно, все духовное – возвышенно, поэтому в средневековом искусстве вы практически не найдете изображения обнаженного человеческого тела. Христианский бог бестелесен, икона – это не сам Бог, а только его символ. В средневековом искусстве Западной Европы главным становится два архитектурных стиля: романский и готический.

Таблица 2. История средневековой культуры

Дата	История христианства	Культура	Искусство
1	2	3	4
Поздняя античность			
313 г.	Миланский эдикт: акт о веротерпимости (Константин). Христианство – государственная религия		313–319 г. Базилика в Латеранском дворце в Риме (первое большое христианское здание).
325 г.	Никейский собор: отделение ересей от Ортодоксального учения		
Конец IV в.	Отмена Олимпийских игр и языческих культов (Феодосий)		
529 г.	Монастырский устав Бенедикта Нурсийского		
330 г.	Новая столица Империи – Константинополь. Рим – культурный центр		
Темные века			
375 г.	Вторжение гуннов в Европу	354–430 Августин Аврелий	
410 г.	Взятие Рима Аларихом		
455 г.	Падение Западной Римской империи		
476 г.	Низложение последнего римского императора Ромула Августа		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
486 г.	Королевство франков в Галлии. Крещение Хлодвига (498). Династия Меровингов		
527–565 гг.	Правление Юстиниана I (Византия)		
537 г.	Освящение храма Св. Софии		Строительство Храма Св. Софии.
540–594 гг.	Григорий, епископ Турский		
613–629 гг.	Правление Лотаря II		Королевская мастерская в Турне. «Полихромный стиль». Мотивы – «звериный стиль». Материалы – золото, эмаль, гранаты (см. ниже)
629–639 гг.	Правление Дагобера		Изделия: кольца, запряжья, пряжки, оружие, фибулы, посуда, серьги, ювелирные изделия (цикады на королевской мантии – «пчелы»). Реликварии, кресты, чаши. Мастер Элигий
570–632 гг.	Мухаммад и начало ислама		
622 г.	Хиджра: путь в Медину из Мекки		
672–735 гг.	Беда Достопочтенный		
680–755 гг.	Св. Бонифаций		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
681 г.	Болгарское царство. Хан Аспарух		
742– 814 гг.	Карл Великий. Пипин Короткий. Династия Каролингов. Помазание Пипина. Основание папского государства (дар Пипина) в 754 г.		
800 г.	Коронация Карла в Риме. Империя К. В.		
862– 885 гг.	Кирилл и Мефодий – миссионеры среди славян		
864 г.	Болгары принимают христианство		
910 г.	Основание аббатства Клуни Гильомом Аквитанским		
933 г.	Начало Клунийской реформы. Подчинение монастырей Клуни. Строительство новых		
962 г.	Коронация Оттона I императором Священной Римской Империи		
966 г.	Принятие христианства Польшей (князь Мешко I)		
973 г.	Основание Пражского епископства		
988 г.	Крещение Руси при Владимире Святославиче		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
Развитое Средневековье. Романский период			
999–1003 гг.	Понтификат Герберта Аврилакского (папа Сильвестр II)		
1000 г.	Основание архиепископства в Гнезно (Польша)		
1000–1001 гг.	Коронавание Иштвана I (Стефана Святого) – Венгрия		
1054 г.	Разделение христианской церкви на Восточную (православную) и Западную (католическую)		1010–1033 – церковь Св. Михаила в Хильдесхайме
1073–1085 гг.	Папа Григорий VII. Власть церкви над королями: отлучение Генриха IV, «хождение в Каноссу» в 1077 г.		
1096–1099 гг.	Первый Крестовый поход		
1099 г.	Взятие Иерусалима крестоносцами		
1082–1152 гг.	Аббат Сугерий		
1147–1149 гг.	Второй Крестовый поход		
1181–1226 гг.	Франциск Ассизский		Рыцарские романы Кретьена де Труа: «Ивейн, или Рыцарь со львом», 1180 г., «Персеваль, или Повесть о Граале», «Окассен и Николетта», «Эрек и Энида»

Окончание таблицы 2

1	2	3	4
1189– 1199 гг.	Ричард Львиное Сердце король Англии		
1209– 1229 гг.	Альбигойские войны		
1225– 1274 гг.	Фома Аквинский		
1265– 1321 гг.	Данте Алигьери		
1304– 1374 гг.	Франческо Петрарка		
1308– 1378 гг.	Авиньонское пленение пап		
1313– 1375 гг.	Джованни Боккаччо		
1347– 1350 гг.	Эпидемия чумы. «Черная смерть»		
1412– 1431 гг.	Жанна д'Арк		

Вопросы и задания

1) Изучите таблицу «История средневековой культуры». Какие события, по вашему мнению, определяют философию культуры средневековья?

2) Рассмотрите репродукцию храма Св. Софии в Константинополе. Что характерно для византийского стиля? В чем отличие христианской церкви от античного храма?

3) Рассмотрите мозаику Императора Юстиниан со свитой в церкви Сан Витале в Равенне (547). Какие еще византийские мозаики вы можете назвать? Как в византийской живописи выразилось иконопочитание, которое затем перешло в русскую иконопись?

4) Прочитайте высказывание В. Н. Лазарева о византийском искусстве, выпишите его основные черты: «здесь вся художественная культура находилась под строжайшим контролем государства, которое беспощадно пресекало всякую оппозиционную мысль, всякое новшество, всякое либеральное богословское течение. <...>. На византийских памятниках и документах имя художника почти никогда не фигурирует, зато очень часто встречаются имена тех лиц, для которых данные памятники были исполнены. Византийский художник находился на низших ступенях общественной иерархии, и поэтому он как бы говорил словами Иоанна Дамаскина: «Я ничего не скажу о себе» [19, с. 86].

5) Рассмотрите репродукцию Собора св. Петра в Вормесе (XII в.). Почему данный собор называют храмом-крепостью? Назовите основные черты романского стиля.

6) Рассмотрите репродукцию Собора Нотр-Дам в Париже (XIV в.). В чем отличие готического собора от романского? Рассмотрите витраж собора Нотр-Дам в Шартре Мадонна с младенцем (сер. XII в.).

7) Рассмотрите репродукции памятников зодчества древнерусского искусства: церковь покрова на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1194–1197, церковь Спаса на Нередице в Новгороде (1198) и др. В чем отличие русского зодчества от византийской традиции?

8) Расскажите о деятельности Феофана Грека и Андрея Рублева. Раскройте тезис: икона – такая же классическая форма средневекового искусства Руси, как для Древней Греции – статуя, для Египта – рельеф, для Византии – мозаика. В чем традиции русской иконографии?

9) Посмотрите фильм А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966). Напишите небольшое эссе по фильму.

10) Рассмотрите репродукцию «Троицы» А. Рублева. Посмотрите видео российского искусствоведа Паолы Волковой из серии «Мост над бездной» про «Троицу» Андрея Рублева <https://www.youtube.com/watch?v=2uGCjVWbEu0>. Сравните ее с итальянским треченто (работы Симоне Мартини), расскажите про сюжет иконы, что означает каждая фигура? В чем символика цветов на иконе?

11) Сделайте общий вывод о философии Средневекового искусства? Как средневековые относятся к изображению человеческого тела, в чем дуализм души и тела?

ГЛАВА 3. ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Термин Ренессанс был впервые предложен историком Жюлем Мишле, преподавателем Коллеж де Франс в 1842 г. Мишле полагает, что Возрождением было культурное состояние X–XII вв. (т. е. переход к схоластике). XIII век представляется ему угасанием порыва, надрывным временем. XV век – возрождение порыва X–XII вв., а в XVI веке это состояние распространяется на Англию и Францию. При этом только Италии (Тоскане) удавалось на всем протяжении истории удерживать Ренессанс с X-го до XVI-го века.

Вытеснение средневекового мировоззрения происходит с опорой на античные авторитеты: неоплатоники – идеализм и сверхчувственные истины; рационалисты, сторонники аристотелизма – рациональное знание, логика и диалектика Аристотеля.

В основе культуры эпохи Возрождения лежит открытие личности, ренессансный гуманизм, о котором пишет Пико делла Мирандола в трактате «Речь о достоинстве человека». Возникает антропоцентризм как тип философского мировоззрения эпохи, в основе которого находится образ волевого, предприимчивого человека, начинающейся буржуазной эпохи, творца своей судьбы. Эпоха Возрождения

породила многосторонних личностей, личностей-титанов (homo universale): так Леонардо – живописец, естествоиспытатель, механик, инженер, поэт, музыкант; Микеланджело – скульптор, живописец, архитектор, поэт.

Происходит развитие национальных языков: итальянского из тосканского наречия, французского, испанского, английского, немецкого, голландского. Наблюдается разнообразие культурных языков вместо средневековой латыни. Отсюда вытекает развитие крупной литературной прозаической формы как лингвистическая практика: «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Декамерон» Боккаччо; драматургия и поэзия.

Таблица 3

Южное Возрождение (Италия, Венеция). XIII-XVI вв.	Северное Возрождение (Нидерланды, Германия, Франция). XV-XVI вв.
1	2
Проторенессанс (XIII в.) Джотто «Оплакивание Христа»; «Поцелуй Иуды». Фреска капеллы дель Арена в Падуе (1305)	Ян ван Эйк (1385 или 1390-1441). Портрет четы Арнольфини, 1434 г.
XV в. – кватроченто, раннее Возрождение. Возрождение рассталось со средневековой массовидностью и безымянностью, породив вместо художника-ремесленника художника-творца. Художник Мазачо, скульпторы Донателло и Брунеллески	Иероним Босх (1450-1516). Триптих «Сад земных наслаждений» (1500-1510); «Извлечение камня глупости» (1475-1480)

Окончание таблицы 3

1	2
<p>Сандро Боттичелли (1445–1510) «Весна», «Рождение Венеры»</p>	
<p>XVI в. – Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи. Фреска «Тайная Вечеря»; «Мадонна с цветком» (1470-е); «Мадонна в гроте» (1483–1490/94), Портрет Моны Лизы (Джоконда) (1503). Рафаэль. Сикстинская мадонна (1515–1519); «Афинская школа» (1509–1511). Микеланджело. Скульптуры «Давид» (1501–1504), фреска Сикстинской капеллы «Страшный суд» (1535–1541)</p>	<p>Питер Брейгель (1525–1569) Картины: Крестьянский танец (1567). Жатва (1565). Охотники на снегу (1565). Игры детей (1560). Слепые (1568). Фламандские пословицы (1559)</p>
<p>Возрождение в Венеции: Джордоне «Юдифь» (1502); Тициан «Кающаяся Мария Магдалина» (1560-е)</p>	<p>Альбрехт Дюрер. Гравюры «Меланхолия» (1514), «Четыре всадника» (1498).</p>

Вопросы и задания

1. Что означает термин «Возрождение»? Что такое антропоцентризм?

2. Изучите таблицу «Искусство эпохи Возрождения». На какие этапы делится Южное Возрождение? Назовите художников и деятелей Южного Возрождения. Что такое Северное Возрождение? Назовите его представителей.

3. Рассмотрите репродукции картин С. Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры». Что означает каждая фигура, изображенная на картине? Как связаны эти картины с античным наследием? Почему эти картины можно назвать музыкальными? Каков эталон женской красоты, запечатленный на данных и других картинах художника? Какая женщина послужила реальным прототипом? Какие чувства вызывают данные картины у современного зрителя?

4. Рассмотрите репродукцию картины Ян ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» (1434). Что означает: зеленый цвет платья женщины, деревянные башмаки на ногах у мужчины? Что вы можете сказать о внешности женщины – это типизированное изображение эталона женской красоты или индивидуальный портрет? Обратите внимание на зеркало внутри комнаты, что оно означает? В чем в картине выражено пристрастие нидерландских мастеров к деталям, каков скрытый смысл этих деталей?

5. Рассмотрите репродукции картин Питера Брэйгеля Картины: Крестьянский танец (1567); Охотники на снегу (1565); Игры детей (1560); Слепые (1568); Фламандские пословицы (1559). Проанализируйте одну из них на выбор. Что Вы можете сказать о композиции данных картин. Почему художник получил название «мужицкий»? Чем отличается изображение человека у Брэйгеля от художников итальянского Возрождения? Можно ли сказать, что Брэйгель изображал людей гротескно, без прикрас? Почему философия жизни, заключенная в картинах Брейгеля горька, иронична, но мужественна?

6. Рассмотрите репродукции картин И. Босха: триптих «Сад земных наслаждений» (1500–1510); «Извлечение камня глупости» (1475–1480); «Корабль дураков» (1495–1500). Проанализируйте одну из них на выбор. Какие символы вы видите на картине? Почему Босх изображал чудовищ и монстров? Какие существуют объяснения этому? Согласны ли вы с точкой зрения, что Босха следует рассматривать как предтечу сюрреализма? Аргументируйте свой ответ.

7. И. Босх использует и общепринятую в средневековые символику «нечистых» животных: на его картинах встречаются верблюд, заяц, свинья, лошадь, аист и множество других. Жаба, в алхимии обозначающая серу, – это символ дьявола и смерти, как и всё сухое – деревья, скелеты животных.

Другие часто встречающиеся символы:

- лестница – символ пути к познанию в алхимии или полового акта;
- перевёрнутая воронка – атрибут мошенничества или ложной мудрости;
- ключ (часто по форме не предназначенный для открывания) – познание или половой орган;
- отрезанная нога, традиционно ассоциирующаяся с увечьями или пытками, а у Босха – связанная к тому же с ересью и магией;
- стрела – символизирует зло; иногда она торчит поперёк шляпы, иногда пронзает тела, порой даже воткнута в анус полуголой персоны (что также означает намёк на испорченность и отсутствие целомудрия);

- сова – в христианских картинах может быть интерпретирована не в антично-мифологическом смысле (как символ мудрости). Босх изображал сову на многих своих картинах, он вносил её иногда в контекстах к персонам, которые себя коварно вели либо предавались смертному греху. Поэтому принято считать, что сова, будучи ночной птицей и хищником, служит злу и символизирует глупость, духовную слепоту и безжалостность всего земного;

- чёрные птицы – грех.

Найдите данные символы на картинах Босха. Прочитайте смысл его картин, учитывая данные трактовки символов. Можно ли Босха считать по своему мировоззрению средневековым художником? Аргументируйте ответ.

8. Посмотрите видео по теме выставка Дюрера в Историческом музее (2021) / Oh My Art // <https://www.youtube.com/watch?v=0Pfm1kak5nw> (Продолжительность – 21 мин). Ответьте на вопросы:

а) как религиозное мировоззрение повлияло на творчество Дюрера? Покажите это на примере 1-2-х его работ;

б) сравните гравюру Дюрера «Адам и Ева» с античными статуями. В чем вы видите сходство?

в) рассмотрите гравюру «Четыре ведьмы». Что означает изображение обнаженной женской натуры в данной работе? В чем сходство «Четырех ведьм» и картины Боттичелли «Весна»?

д) рассмотрите работу Дюрера «Меланхолия». Какие существуют версии интерпретации данной работы?

е) рассмотрите работы Дюрера, посвященные Апокалипсису. Как изображения Дюрера связаны с Реформацией и изменением отношения к церкви? Смогут ли избежать расплаты в Судный день папы и другие представители власти?

9. Дайте определение понятиям: антропоцентризм, проторенессанс, кватроченто, гравюра.

10. Сделайте вывод, чем картины художников Северного Возрождения отличаются от мастеров Южного Возрождения (Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи). Чем отличается подход в изображении человека на работах данных мастеров? Сделайте общий вывод о философии искусства эпохи Возрождения, сравните его с античностью и средневековьем.

ГЛАВА 4. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Философия классицизма

Классицизм (фр. Classicisme – образцовый) – художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII–XIX веков. Классицизм является мировоззрением, идеологией, отражающей естественное стремление человека к красоте, целостности, простоте и ясности содержания и формы.

В типологическом смысле Классицизм относится к каноническому искусству, ориентированному на античность. Культуролог Юрий Лотман писал: «В исторической поэтике считается установленным, что есть два типа искусства. <...> Один тип искусства ориентирован на канонические системы («ритуализированное искусство», «искусство эстетики тождества»), другой – на нарушение канонов, на нарушение заранее предписанных норм. Во втором случае эстетические ценности возникают не в результате выполнения норматива, а как следствие его нарушения». Теория двух типов искусства объясняла оппозицию «классицизм – романтизм», и типологически сближала классицизм с искусством Средневековья [17, с. 8].

Из античных традиций классицизму ближе всего традиции поздней римской античности и философия римских стоиков, учивших хранить непоколебимую ясность духа среди всеобщего хаоса. Философия классицизма отражает философию Рене Декарта, в понимании классицизма доминировала идеология рационализма и рационального постижения красоты. Художественное произведение классицизма должно отличаться ясной и строгой композицией, обнаруживая тем самым стройность и логичность самого мироздания.

В России середины и второй половины XVIII века идеи классицистического искусства с наибольшей полнотой распространялись впервые (хотя предпосылки и отдельные проявления были и ранее). Поэтому искусство того же периода называют просто классицизмом, русским классицизмом или, по характеру правления императрицы Екатерины II, екатерининским классицизмом.

Таким образом, XVII век – это век рационалистической философии Декарта, век драматургии Корнелия, Расина, Мольера, поэтики Буало – создателей эстетики классицизма.

Вопросы и задания

Вопросы по музею-заповеднику «Павловск»:

1. Образец екатерининского классицизма – музей-заповедник «Павловск». Посетите виртуальную экскурсию в данный музей. https://pavlovskmuseum.ru/about/palace/layout/#floor_plan-1. Ответьте на вопросы одного из вариантов. Сделайте общий вывод о чертах классицизма в Павловском дворце.

1 вариант.

1) Почему так много стилей присутствует в экспозициях Петропавловском музее?

2) Опишите портреты, написанные в стиле классицизма (Чьи это портреты? Автор? Кто изображён?)

3) Когда создан дворцово-парковый ансамбль Павловска?

4) Кто были владельцами дворцово-паркового ансамбля Павловска?

5) Что находится в мемориальном кабинете А. И. Зеленовой?

2 вариант.

1 этаж.

1) В каком стиле оформлен кабинет А. И. Зеленовой?

2) Какую особенность можно заметить в убранстве жилых комнат Марии Федоровны?

3) В каком стиле выполнено большинство работ в открытом фонде русского фарфора?

4) Как в разные времена менялось представление о домашнем уюте?

5) Чему посвящён Туалетный уголок светской дамы?

3 вариант.

Раздел: Парадный залы, 2 этаж.

1) С какой целью изначально был задуман Тронный зал?

2) Симметрично какому залу расположен Зал Мира?

3) Какой зал являлся композиционным центром дворца?

4) Картины каких художников представлены в Картинной галерее?

5) Кем была спроектирована большая дворцовая библиотека Павловского дворца?

4 вариант.

1. 3 этаж.

1) Какие особенности расстановки и формы мебели Вы отметили? Как Вы можете охарактеризовать интерьер 3 этажа?

2) Какие художественные предметы быта кажутся вам более красивыми? Почему?

3) Чьи портреты доминируют в экспозиции?

4) Опишите портрет Анны Николаевны на 3 этаже 11-ой комнаты. В каком стиле написан данный портрет?

5) Кто создал кабинет «Фонарик»?

6) Какая фреска изображена на потолке Дворцовой Церкви?

7) Каким архитектором был надстроен этаж библиотеки?

8) Сколько залов в Павловском дворце доступно для осмотра?

2. Расскажите о принципах драматургии Корнелия, Расина, Мольера, эстетику Буало.

3. Расскажите о философских принципах творчества Н. Пуссена на примере его картин (Танкред и Эрминия, 1630-е; Царство флоры, 1631-1632).

4. Найдите черты классицизма в творчестве Жак Луи Давида (Клятва Горациев, 1784; Смерть Марата, 1793).

5. Расскажите о русском классицизме в живописи: о парадных портретах Д. Левицкого (портрет П. А. Демидова, 1773; портрет Е. И. Нелидовой, 1773); о портретах Ф. Рокотова (портрет А. П. Струйской, 1772; портрет В. Е. Новосельцевой, 1780); портретах В. Боровинковского (портрет М. И. Лопухиной, 1797; портрет Е. Н. Арсеньевой).

6. Сделайте общий вывод о философии классицизма.

4.2. Философия барокко

Барокко (итал. *barocco*, букв. – «вычурный») – одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII–XVIII веков, центром которой была Италия. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, обостренная чувственность, стремление к величию образов и пышности форм, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию различных родов, видов и жанров искусства в грандиозных монументах, городских и дворцово-парковых ансамблях, опере и музыкальной драме, культовой музыке, оратория; и, одновременно, тенденции к автономии отдельных жанров (концерто grosso, соната, сюита в инструментальной музыке). Мировоззренческие основы стиля барокко сложились в результате потрясений, какими стали для XVI века Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о центре мира. По выражению Паскаля, человек стал осознавать себя

«чем-то средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца». Если совсем недавно, в эпоху Возрождения, ученый-гуманист Пико делла Мирандола утверждал в «Речи о достоинстве человека», что находящийся в самом центре мира человек всемогущ и может «обозревать всё... и владеть, чем пожелает», то в XVII столетии Блез Паскаль написал знаменитые слова: «Человек всего лишь мыслящий тростник, удел его трагичен, так как, находясь на грани двух бездн – бесконечности и небытия, он неспособен разумом охватить ни то ни другое и оказывается чем-то средним между всем и ничем... Он улавливает лишь видимость явлений, ибо неспособен познать ни их начало, ни конец» [36].

Вопросы и задания

1. Как изменилось отношение к человеку в эпоху барокко?

2. Рассмотрите репродукции картин художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610): «Гадалка» (1595); «Шулера» (1594); «Воскресение Лазаря» (1608–1609); «Давид с головой Голиафа» (1610), «Юдифь и Олоферты» (1599), «призвание апостола Матфея» (1599). Что вы можете сказать о светотени на работах Караваджо (по-итальянски это прием называется «кьяроскуро» – луч света, выхватывающий на картине персонажей из темноты полотна)? Сравните светотени на работах Караваджо с со светотенями у Рембранта и других караваджистов. Можно ли сказать, что данный прием Караваджо повлиял и на кинематограф?

3. Рассмотрите шедевры архитектуры барокко: Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России, Яна Кристофа Глаубиц в Речи Посполитой; самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль (Франция), Петергоф и Царское Село (Россия), Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия), Шёнбрунн (Австрия). Сделайте общий вывод о стилистических особенностях архитектуры барокко.

4. Расскажите о мужском и женском костюме эпохи барокко. Расскажите о стиле барокко в интерьере.

5. Рассмотрите репродукцию скульптуры Дж. Л. Бернини. Экстаз святой Терезы. (1645–1652). Какие черты указывают на то, что перед нами шедевр эпохи барокко.

6. Посмотрите фильм «Мария Антуанетта» (2006) режиссера Софии Копполы. Напишите небольшое эссе на тему, как в нем раскрыты черты эпохи барокко.

7. Американский архитектор Р. Вентури в книге «Сложность и противоречие в архитектуре» (1966), испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, кубинский писатель Алехо Карпентьер провозгласили барочность «человеческой константой, особенно в отношении латиноамериканского мира» [35, с. 151–155]. Авторы призывали покончить с заблуждением, представляющим барокко как стиль, порождённый эпохой XVII – XVIII веков. А. Карпентьер писал: «Дух барокко может возродиться в любой момент... Ибо это дух, а не исторический стиль... Барочность – более, чем стиль барокко. Это своеобразный творческий импульс, циклично повторяющийся на протяжении всей истории искусства в любых его проявлениях, будь то литература,

скульптура, архитектура или музыка... Барочность в лице Александра Македонского, Карла Великого или Наполеона Бонапарта представляет собой кульминационную точку, расцвет определённой цивилизации» [27, с. 110]. Согласны ли Вы с такой трактовкой барокко, аргументируйте свой ответ. Сделайте общий вывод о философии барокко.

4.3. Философия Золотого века голландской живописи. Искусство Голландии XVII века

Золотой век голландской живописи – самая выдающаяся эпоха в нидерландской живописи, приходящаяся на XVII век. Известными представителями голландской живописи того времени были Рембрандт, Франс Халс, Ян Вермеер, Питер де Хох, Ян Хавикзоон Стен, Герард Терборх, Якоб ван Рёйсдал, Виллем Корнелис Дейстер, Паулюс Бор, Ян Ливенс, Якоб Дук и другие.

В Голландии XVII века жили и работали около 2000 художников. Большинство из них принято обозначать условным термином «малые голландцы», который отражает как небольшой размер, так и камерный характер их произведений. Малые голландцы работали преимущественно в трёх жанрах – пейзаж, натюрморт и бытовой жанр – причём для них была характерна узкая специализация.

Малые голландцы продолжили традиции мастеров эпохи Возрождения. Сюжеты их картин были преимущественно светскими, хотя и содержали скрытые религиозные и философские символы. Но в целом живопись была

приземлённой, «домашней» и стремилась говорить понятным для зрителя языком.

Большая часть художников имела чрезвычайно узкую специализацию. Это объяснялось необходимостью выдерживать жёсткую конкуренцию среди живописцев: работая исключительно в определённом жанре, было проще достичь в нём достаточно высокого мастерства. Интересно, что ведущее место в голландской живописи заняли жанры, относившиеся в то время к «низшим» – бытовая картина, натюрморт и пейзаж. Голландцы доказали, что большое искусство не обязательно должно черпать темы в Библии или античной мифологии и что окружающая действительность, несмотря на кажущуюся прозаичность и заурядность, таит в себе не менее достойные живописи сюжеты.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский художник, гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. Работы Рембрандта, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

Первые годы в Амстердаме были самыми счастливыми в жизни Рембрандта. Состоявшийся в 1634 году брак с Саскией ван Эйленбюрг открывает перед художником двери особняков зажиточных бюргеров, к числу которых принадлежал её отец – бургомистр Леувардена. Материальное благосостояние Рембрандта позволило ему приобрести собственный особняк, который он наполнял скупленными

им у антикваров предметами искусства. Это были не только картины итальянских мастеров и гравюры, но также античная скульптура, оружие, музыкальные инструменты.

Задания по творчеству Рембрандта

1. Рассмотрите картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» (1663). Расскажите о сюжете этой картине. Расскажите о колорите и светотени данной картины. Какие чувства вызывает данная картина у современного зрителя?

2. Рассмотрите портреты стариков и старух Рембрандта («Портрет старухи» 1654, автопортреты самого Рембрандта). Что Вы скажите о светотенях на данных картинах. Можно ли сказать, что Рембрандт изображает духовный мир своих героев?

3. Рассмотрите картину «Даная» (1636) Рембрандта. На ней изображена реальная женщина или нимфа?

4. Посмотрите видео «Рембрандт ван Рейн. «Возвращение блудного сына» / Мост над бездной / Телеканал Культура. <https://www.youtube.com/watch?v=OOnW4KizGvY>. Продолжительность: 26 мин. Ответьте на вопросы:

а) Какое историческое событие предшествовало появлению школы малых голландцев? Почему они как будто любят мирную жизнь на своих картинах?

б) Чем живопись Рембрандта отличается от живописи малых голландцев?

в) Почему в картинах Рембрандта есть живое время? Можно ли сказать, что его живопись не описывает предмет, а скорее выражает его эмоциональное состояние? Аргументируйте свой ответ.

Ян Вермеер (1632–1675) – нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Творчество Рембрандта, Хальса и Вермеера принято считать вершиной голландского искусства золотого века.

Задания по творчеству Яна Вермеера

1. Рассмотрите картины Яна Вермеера «Молочница» (1658), «Молодая женщина с кувшином воды» (1660–1662), «Девушка, читающая письмо у открытого окна» (1657). Что Вы можете сказать о свете на картинах мастера, в чем, по вашему, Вермеер видит свою художественную задачу? Что означают яблоки и персики на картине «Девушка, читающая письмо у открытого окна»? Что может символизировать окно в данной картине?

2. Рассмотрите картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой» (1665). Почему эту картину называют северной или голландской Моной Лизой?

3. Посмотрите самостоятельно фильм «Девушка с жемчужной серёжкой» (2003, реж. Питер Уэббер). Напишите небольшое эссе по фильму.

4. Прокомментируйте высказывание искусствоведа Н. Дмитриевой на примере работы Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой»: «Он как никто умел доводить до высшей интенсивности оптически осязаемые эмоции, получаемые от предметного мира. Как будто вы надели волшебные очки, которые во много раз усиливают не остроту зрения, но чувственную восприимчивость к цвету, свету, пространственным отношениям, фактуре: все смотрится необыкновенно свежо и сильно» [19, с. 332].

Ян Стен (1626–1679). Стен считается одним из самых остроумных мастеров голландской жанровой живописи, он прибегал в своём творчестве и к острой социальной сатире. Ян Стен с долей изрядного юмора подходил к изображению библейских сцен, но большей частью он писал картины, изображавшие представителей среднего и нижнего слоёв бюргерства, в которых изящество и разнообразие стиля сочетаются с грубоватым, фривольным юмором с элементами гротеска. Ему нравилось вкладывать в свои отличавшиеся обилием персонажей работы морализаторские идеи или своеобразно иллюстрировать своими картинами общеизвестные пословицы и аллегории.

Задания по творчеству на Я. Стена

1. Рассмотрите картину «Кавардак» (1663). Что означает фигура центральной женщины на картине? Что означает костыль и погребушка, выглядывающие из корзины? Какие еще символы присутствуют в картине? Можно ли сравнить данную картину с работами Брэйгеля? В чем Вы видите смысл данной картины?

2. Рассмотрите картину Яна Стена «Празднование крестин» (1664). Что символизирует яичная скорлупа, жест «рожки», грелка на картине?

3. Рассмотрите картину «Визит доктора» Яна Стена (1662). Сравните пышущую здоровьем фигуру доктора и бледную фигуру девушки. Что означает фигура собачки и мальчики со стрелами на картине? От какой болезни страдает девушка? Сравните с другой картиной Яна Стена на тему «визит врача», где врач держит склянку с мочой.

4. Сделайте общий вывод по творчеству голландских мастеров и Рембрандта. Что их объединяет, а чем они отличаются? В чем, по-Вашему мнению, в целом состоит философская направленность Золотого века голландской живописи?

4.4. Философия романтизма

Романтизм (фр. *romantisme*) – идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века – первой половины XIX века – характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Представители: Франсиско Гойя, Антуан-Жан Гро, Теодор Жерико, Карл Шпицвег, Карл Блехен, Альберт Бирштадт, Фредерик Эдвин Чёрч, Люси Мэддокс Браун, Жилло Сент-Эвр.

Признаки романтизма:

- интенсивность чувства и полет воображения;
- пристрастие к драматическим ситуациям;
- пылкая динамика;
- сильные контрасты света и тени.

Темы романтиков: героические эпизоды современности, реальные исторические события, мотивы Востока, темы, навеянные поэзией Данте, Шекспира, Гете.

Вопросы и задания

1) Дайте определение понятиям: романтик, романтизм, свобода, родина, романтический герой.

2) Посмотрите видео с выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» в Третьяковке (2021) / Oh My Art. https://www.youtube.com/watch?v=l1hfARRs10M&list=PLrKMcx2AmNrvHald7tnNsfrDnVkj_2OYt&index=26.

Ответьте на вопросы:

а) Что характерно для романтизма как мировоззрения? Назовите известных Вам писателей, поэтов и художников-романтиков.

б) В чем специфика романтизма В. Иванова?

в) В чем специфика романтизма А. Венецианова?

д) Актуальны ли романтические идеалы в наши дни?

3) Рассмотрите репродукции картин Теодора Жерико «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущих в атаку» (1812), «Плот» «Медузы» (1818-1819). Найдите в них черты романтизма. Каков культурологический смысл картины «Плот «Медузы»?

4) Рассмотрите репродукции картин Эжена Делакруа «Ладья Данте» (1822), «Смерть Сарданапала» (1827), «Свобода на баррикадах» (1830). Найдите в них черты романтизма.

5) Рассмотрите репродукции картин Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833), «Итальянский полдень» (1827). Найдите в них черты романтизма.

6) Рассмотрите романтические портреты В. Тропинина «Портрет сына» (1818), «Кружевница» (1823). Найдите в них черты романтизма.

7) Рассмотрите репродукции работ А. Венецианова «На жатве» (1820), «На пашне» (1820). Обратите внимание на пейзаж в данных картинах. Можно ли сказать, что Венецианов является первооткрывателем русской природы в живописи?

8) На основе анализа работ К. Брюллова, В. Тропинина, А. Венецианова сделайте общий вывод о специфике русского романтизма в живописи.

4.5. Реализм как мировоззрение

Реализм – это эстетическая и художественная позиция, согласно которой задача искусства состоит в том, чтобы как можно точнее и объективнее изображать действительность. Рождение реализма в живописи чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе (1819–1877), опубликовавшего в 1855 году в Париже «Манифест реализма», а на Всемирной выставке в Париже в том же году из-за противодействия жюри устроил в специально построенном здании собственную выставку под названием «Павильон реализма». В русской живописи реализм получил название передвижничество. Главная тема художников реалистов – изображение действительности такой, какая она есть. Художники-реалисты отказывались от изображения исторических и мифологических сюжетов, они видели своей задачей передавать нравы, идеи, облик

своей эпохи. Основные представители реализма в живописи: Г. Курбе, Ф. Миле, О. Домье, И. Репин, В. Перов и др. художники-передвижники.

Вопросы и задания

1) Вспомните известных вам писателей реалистов (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь) и художников-реалистов. Какую художественную задачу они перед собой ставили?

2) Дайте определение понятиям: критический реализм, физиологический очерк, передвижничество, гротеск, сатира.

3) Рассмотрите репродукцию картины Густава Курбе «Похороны в Орнани» (1849-1850). Можно ли сказать, что картина представляет собой физиологический очерк современной Курбе провинции? Докажите это. Сравните данную картину Курбе с картиной В. Перова «Проводы покойника» (1865). Какая из работ кажется Вам более реалистичной?

4) Рассмотрите репродукцию картины Г. Курбе «Мастерская художника» (1854-1855). Найдите в ней черты реализма.

5) Рассмотрите репродукции картин Ф. Миле «Сборщики колосьев» (1857), «Крестьянки с хвостом» (1858). Найдите в них черты реализма. Сравните образы Миле с образом сеятеля Ван Гога, что у них общего, а в чем различие?

6) Рассмотрите репродукции картин Оноре Домье «Улица Транснонен» (1834), «После заседания» (1845), «Дон Кихот» (1868), «Прачка» (1859). Найдите черты гротеска и сатиры в его образах. Расскажите подробнее о сюжете

картины «Улица Транснонен». Какое реальное событие легло в основу создания данной картины? Найдите в ней черты реализма.

7) Что такое сообщество передвижников? Какие художники в него входили? В чем состояла эстетическая задача передвижников? Посмотрите видео из цикла «Передвижники» по ссылкам (Продолжительность: 26 мин):

И. Левитан <https://www.youtube.com/watch?v=mjtwgUVXIwQ>

А. Куинджи <https://www.youtube.com/watch?v=PfrLQ9bexW4>

И. Репин <https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww&t=1252s>

8) Рассмотрите репродукции картин И. Репина: «Иван Грозный и сын его Иван» (1885), «Не ждали» (1884–1888), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Бурлаки на Волге» (1870–1873). В каком жанре работал художник? Расскажите подробнее об одной из его картин. Сделайте вывод по творчеству Репина. Можно ли сказать, что он писал энциклопедию русской жизни?

9) Кто из художников-передвижников писал русские пейзажи? Рассмотрите репродукции картин И. Левитана: «Март» (1895), «Над вечным покоем» (1894), «Большая вода». Можно ли назвать его пейзажи квинтэссенцией русскости и почему? Почему пейзажи Левитана – это пейзажи-настроения? Какие чувства они порождают?

10) Рассмотрите репродукции картин В. Перова: «Проповедь в селе» (1861), «Крестный ход» (1861), «Тройка» (1866). Почему художника называет Достоевским и Тургеневым

русской живописи? В чем он видел главную задачу своего искусства?

11) Рассмотрите репродукции картин А. Куинджи: «Украинская ночь» (1876); «Ночь над Днепром» (1882), «Березовая роща» (1879). Что Вы можете сказать о цвете в его картинах? Согласны ли Вы с тем, что его пейзажи наполнены философским смыслом? Какие философские мысли они порождают?

12) Рассмотрите картину Н. Ге «Голгофа» (1893). Сравните Христа, изображенного на ней, с Христом в картине В. Иванова «Явление Христа народу» (1857–1859) и с Христом на картине Крамского «Христос в пустыне» (1872). Почему прочтением образа Христа Николаем Ге – это предтеча экзистенциализма? Сравните «Голгофу» Н. Ге (1893) с «Криком» Э. Мунка (1893).

13) Посмотрите фильм по творчеству И. Шишкина «Иван Шишкин. Передвижники» <https://www.youtube.com/watch?v=FyRuYyZ77Gc>. (Продолжительность: 26 мин). Ответьте на вопросы:

a) Чем отличается творчество Шишкина от других передвижников?

b) В чем отличие пейзажа Шишкина от пейзажей немецких романтиков?

c) Назовите самые известные картины Шишкина.

d) В чем суть споров об авторстве картины «Утро в сосновом лесу»?

e) Какие три патриотических символа русской природы присутствуют в картинах Шишкина?

14) Сделайте общий вывод о философии реализма как мировоззрения, о философии художников-передвижников.

ГЛАВА 5. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

5.1. Философия импрессионизма

Героем картин импрессионистов был свет, а их задачей – открыть людям глаза на красоту окружающего мира. Живописью импрессионистов поэтизировалась вся множественность явлений реального мира, без предвзятого подразделения их на поэтические и тривиальные, высокие и низкие. Толпа на парижских бульварах, поток экипажей, скачки, рынки, продавщицы, прачки, уголок кафе, репетиции балета. Какой-нибудь переулочек не менее ценен для живописи, чем эффектные итальянские руины или готический собор. В 1867 году в Париже на Всемирной выставке была широко показана японская цветная гравюра. О том, чем обогатили японцы молодых французских художников, говорит Я. Тугендхольд: «В японских гравюрах не было линейной геометрической перспективы, которой учила европейская академия, - но зато в них была воздушная перспектива, в них струились солнечные лучи, клубился утренний туман, реяли нежные облака пара и дыма. <...> Японцы ...первые великим инстинктом своим поняли, что природа –

не совокупность тел, а нескончаемая цепь вечно меняющихся явлений. Они первые стали изображать целые серии одного и того же пейзажа при различном освещении и в разные времена года. Таковы были «100 видов горы Фудзи» Хокусай, «53 вида станции Токайдо» Хиросиге...» [19, с. 432].

Признаки импрессионизма.

1. Целью художника-импрессиониста была передача эмоций, впечатлений, магии переживаемого момента. Художники не поднимали философских вопросов, в сферу их интересов входили явления природы, обыденные проблемы, городская или сельская жизнь, настроение.

Создание впечатления от объекта, а не детальная прорисовка – вот основная отличительная черта.

Техника работы с цветом импрессионистов заимствована у мастеров эпохи Возрождения, но сюжеты отличаются простотой, отражают радость момента и субъективное восприятие жизни.

2. Для импрессионизма характерен отказ от классической техники. Вместо контуров появляются мелкие мазки, цвета раскладываются на составляющие, выделяя среди них первичные и вторичные. Краски больше не смешивали на палитре, а особым образом накладывали на холст. Искусство представляет собой застывшее во времени чувство.

3. «Кадрированность» композиции. Художники могли обрезать объекты на своей картине по своему усмотрению. В том числе и людей. Ныне это называют открытым типом композиции, когда сюжет, как бы продолжается за рамками картины, а изображенные объекты выхвачены рамкой, как фото за кадром объектива. В этом плане характерна картина

Огюста Ренуара «Бал в Мулен де ля Галет». Потому что импрессионисты не ставили перед собой цель протоколировать сюжет, им важно было передать состояние события, места, впечатление от увиденного.

4. «Выход на пленэр». Как и ранее художники изучают природу и делают зарисовки. Что нового внесли художники? Первый тюбик запатентовал американский художник Джон Рэнд 11 сентября 1841 года в качестве тары для масляных красок. С этого момента краску легко можно было взять с собой. Примерно в это же время начинается массовое производство красок. Их уже не надо было мучительно растирать руками. Может быть, от этого их уже можно было не жалея более пастоно накладывать на холст. Можно было отойти от многосеансной живописи со сложной технологией, как, например, очень экономичная многослойная фламандская, которую удобнее писать в мастерской. Картину можно написать в один сеанс на природе. Так уж получилось, что новые технологии в производстве красок подтолкнули импрессионизм.

5. Для импрессионистов характерен отказ от академизма, от религиозных и исторических сюжетов. Сфера их интереса – портрет, пейзаж и натюрморт.

Вопросы и задания

1) Дайте определение понятиям: пленэр, импрессионизм, кадрирование, перспектива, пуантилизм.

2) Рассмотрите репродукции картин художников-импрессионистов: К. Моне, Э. Дега, К. Писсаро. О. Ренуара. (Клод Моне «Бульвар Капуцинок»; Клод Моне «Руанский

собор в полдень», Огюст Ренуар «Лягушатник»). Ответьте на вопросы:

а) Что являлось темами для изображения художниками-импрессионистами в отличие от академической живописи, почему их живопись не принимали представители Салона?

б) Что Вы можете сказать о палитре импрессионистов, какими цветами и в какой технике они писали свои картины?

в) Что такое пленэр? Кто из художников-импрессионистов не писал на пленэре и почему?

г) Расскажите о месте под названием «Лягушатник», почему оно вдохновляло импрессионистов. Кто из импрессионистов его писал?

3) Чем импрессионизм Э. Дега отличается от манеры его собратьев-импрессионистов? Почему Дега вдохновляли танцовщицы, скачки?

4) В чем уникальность живописной манеры О. Ренуара, расскажите подробнее о одной из его картин;

5) Сформулируйте общие принципы импрессионизма как художественного направления. Понравились ли Вам работы художников-импрессионистов и как их можно использовать для работы в школе.

6) Посмотрите видео: Клод Моне. «Впечатление. Восход солнца» / Мост над бездной / Телеканал Культура (Продолжительность: 26 мин). <https://www.youtube.com/watch?v=zppbqxs35oY>. Ответьте на вопросы:

а) Почему на картинах импрессионистов пространство становится фрагментарным, а время дробным? Аргументируйте на примере одной работы (по выбору).

b) Сравните картину Э. Мане «Завтрак на траве» (1863) с картиной художника Возрождения Джорджоне «Концерт» (1508–1510), которая послужила прототипом картины Э. Мане. В чем сходство и в чем различие данных картин? Что такое пастораль? Какие признаки импрессионизма присутствуют в данной работе Э. Мане? В чем в этой картине Вы видите обращение к живописным истокам?

с) Кто стал героем живописи Клода Моне? Аргументируйте на примере 1-2-х работ.

Клод Моне (1840–1926) – французский художник, один из основоположников импрессионизма. Именно работа К. Моне «Впечатление. Восход солнца» дала название новому направлению в живописи. К. Моне любил создавать серии работ, изображающих не столько реальный объект, сколько свое впечатление от увиденного при разном освещении, так существуют следующие серии работ К. Моне:

- 1877 г. серия «Вокзал Сен-Лазар» написано 12 полотен. Вокзал является первой серией картин Моне.

- 1889 г. серия «Долина Грёз», написано 10 картин, позже выставленных в галерее Жоржа Пети.

- 1889–1891 г. серия «Стога», написано 22 картины.

- 1892 г. серия «Тополя», написано 11 картин.

- 1895 г. серия «Руанский собор», написано 35 картин.

- 1900 г. серия «Кувшинки, пейзажи воды», написано 25 панно.

- 1904 г. серия «Лондон», написано 98 картин маслом и 26 пастелей.

- 1903–1908 г. создана вторая серия «Кувшинок» из 48 полотен, выставленных в 1909 году.

- 1912 г. серия «Венеция» – 28 картин.

Задания по творчеству К. Моне

1. Рассмотрите репродукции картин Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872). Почему данная картина дала название направлению «импрессионизм». Какие признаки импрессионизма в ней отображены?

2. Рассмотрите репродукцию Клода Моне «Завтрак на траве» (1866).

Главная особенность полотна – изображение солнечных лучей, которые проникают сквозь многочисленную листву. В «Завтраке на траве» струящееся лето мягко прикасается к коже изображаемых, тканям на одежде, посуде на скатерти, расстеленной на траве. Какие признаки импрессионизма в ней отображены?

3. Рассмотрите серию работ К. Моне «Стога сена» (22 картины). Почему художник изображал стога сена в разное время суток, какую художественную задачу он преследовал? Моне пишет стог сена на 22-х картинах, зачем он это делает?

4. Рассмотрите серию работ К. Моне «Руанский собор» (35 картин). Импрессионист писал своей жене Алисе следующее: «У меня была ночь, полная кошмаров, собор сваливал меня вниз, он казался то синим, то розовым, то желтым» [19, с. 438]. Почему Моне создает серию работ готического собора, какую художественную задачу он преследует?

Эдуар Мане (1832–1883) – французский художник, один из основоположников импрессионизма. Его картины «Любитель абсента» (1859), «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863) и другие совершили революцию в искусстве,

они нарушали все каноны изображения, предписанные Салоном, отвергнув которые смог появиться импрессионизм и современное искусство.

Задание по творчеству Э. Мане

1. Рассмотрите репродукцию картины Э. Мане «Бар в Форли-бержер» (1881–1882). Кто на ней изображен? Что Вы можете сказать о настроении героини? Какие эмоции вызывает данная картина у зрителя? Что изображено на заднем фоне картины? Какие признаки импрессионизма можно выделить в данной работе?

2. Рассмотрите картину «Железная дорога» (1873). Что на ней изображено? Почему Мане изображает девочку со спины, какую художественную задачу он преследует? Какие признаки импрессионизма можно выделить в картине?

3. Рассмотрите репродукции картин Э. Мане «Аржантей» (1874) и «Берег Сены близ Аржантея» (1874). В чем необычность композиции данных картин? Какие признаки импрессионизма можно выделить в данных картинах?

Эдгар Дега (1834–1917) – французский художник-импрессионист, один из основоположников импрессионизма. Дега не любил, когда его называли импрессионистом, хотя и выставлялся вместе с ними. Дега отличался от импрессионистов тем, что не работал на пленэре и вообще не писал пейзажей, а также для него был характерен культ рисунка и линии, что не свойственно импрессионизму, но по желанию запечатлеть на своих работах момент Дега безусловно можно считать импрессионистом. Основными темами творчества Э. Дега были: балет, скачки, кафешантаны, женщины за туалетом, прачки, модистки. Дега как импрессиониста

интересовала жизнь, застигнутая врасплох, его персонажи никогда не смотрят в объектив. Они не знают, что ими кто-то интересуется.

Задания по творчеству Э. Дега

1. Рассмотрите картины Дега, посвященные теме балета. Дега стал первым, кого очаровала не конкретная прима, а балет как искусство и труд, Дега не только увидел, но и показал балет с другой стороны. Четыре балерины на картине «Голубые танцовщицы» (1898–1899) – неразрывное целое, своей пластикой передают идею гармоничного, слаженного и развивающегося движения. Какие признаки импрессионизма можно обнаружить в картине?

2. Рассмотрите репродукцию картин Э. Дега «Певица из кафешантана (певица с перчаткой)» (1878) и «Оркестр Оперы» (1868). Сравните эти картины. Что такое кафешантаны? Какие признаки импрессионизма присутствуют в обеих картинах?

3. Рассмотрите серию работ Дега «Женщина за туалетом» (1885) (картины «Мытье», «Женщина, расчесывающая волосы»). Почему Дега часто изображает женщин со спины на этих картинах, какого эффекта он хочет достичь? Почему он использует пастель вместо масла, какие эффекты позволяет достичь пастель?

4. Рассмотрите серию работ Дега «Прачки» (картина «Гладильщицы», 1884–1886). Какие признаки импрессионизма можно обнаружить на данных картинах? Сделайте общий вывод о специфике импрессионизма Дега, чем его манера отличается от других импрессионистов?

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919). Наряду с Дега был корифеем импрессионизма в фигурной и портретной живописи. Женщины Ренуара такое же художественное открытие, как лондонские туманы Моне и городские бульвары Писсарро. Полотна Ренуара доносят до нас аромат мопассановской Франции. Самый жизнерадостный из всех импрессионистов. Ренуар не уставал наслаждаться зрелищем цветущей жизни, созерцать светоцветовые переливы, ласкать формы своей кистью.

Задания по творчеству О. Ренуара

1. Рассмотрите портрет Ренуара актрисы Ж. Самари (1877). Какие признаки импрессионизма можно выделить в данной работе?

2. Рассмотрите портрет Ренуара «На террасе» (или «Две сестры», 1881), «Завтрак лодочников» (1881). Найдите признаки импрессионизма в данных картинах.

3. Сравните «Лягушатник» (1869) Пьера Огюста Ренуара и «Лягушатник» (1869) К. Моне (1840–1926). Пейзаж один, но разная техника, композиция и идея. Опишите, различия на данных картинах, какую художественную задачу ставил каждый из художников? Сравните также: Лягушатник-2, 1869, Ренуар, Пьер Огюст и Купальщицы на Лягушатнике, 1869. К. Моне.

4. Расскажите про энгровский период (1883–1890) творчества художника. Рассмотрите картину «Большие купальщицы» (1884–1887). Обратите внимание на контур фигур на данной картине. Что изменилось по сравнению с предыдущим творчеством О. Ренуара?

5. Сделайте общий вывод о философских идеях импрессионизма.

5.2. Философия постимпрессионизма

Постимпрессионизм (фр. postimpressionisme, от лат. post – «после» и «импрессионизм») – художественное направление; термин, принятый в искусствознании для обозначения магистральной линии развития французского искусства, начиная со второй половины 1880-х годов до начала XX века.

Философия искусства художников этого направления состояла в том, что они отказывались изображать только зримую действительность (как натуралисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), а стремились изображать её основные, закономерные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации.

К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн (известный как «отец постимпрессионизма»). Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, объединённые по сути лишь тем, что они отталкивались от импрессионизма. Они сильно повлияли на последующее развитие изобразительного искусства, став основой направлений в современной живописи. Крупные мастера своей проблематикой положили начало многим тенденциям изобразительного искусства XX в.: работы Ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, Гоген проложил путь к символизму и модерну.

Поль Сезанн (1839–1906).

Сезанн – художник для художников, предшественник кубизма. Картина для него – это пластическая концепция видимого. Сезанн приводит движение к устойчивости и равновесию. В его картинах объемы тяготеют к упрощению. Утесы имеют кристаллическую структуру.

Задания по творчеству П. Сезанна

1. Импрессионистической зыбкости прекрасному мгновению Сезанн противопоставил сгущенную материальность, длительность состояния и подчеркнутую конструктивность. Докажите это на примере его работ (Сезанн «Персики и груши» (1888–1890), «Яблоки»). Хочется ли съесть яблоко Сезанна?

2. Картина для Сезанна – это пластическая концепция видимого. Сезанн советует живописцам «тракуйте природу посредством цилиндра, конуса и шара» [19, с. 459]. Докажите это на примере его картин («Пьеро и Арлекин», 1888).

3. Рассмотрите работы П. Сезанна «Горы в Эстаке» (1878–1880) и «Большая сосна близ Экса» (1890). Найдите в них признаки кубизма.

4. Рассмотрите работу Сезанна «Игроки в карты» (1892). Найдите в ней черты постимпрессионизма.

5. Проблема пространства, по мнению исследователя его творчества В. Н. Прокофьева, была решающей в его творчестве, ибо «продолжать импрессионизм было некуда и незачем, разве что в тупик абстракции. А вместе с ним незачем стало и придерживаться основной тенденции предметно-пространственного мышления всего искусства нового времени. Оставался только один путь спасения искусства,

способного охватить мир в его цельности, путь создания новейшей системы видения, которая могла бы вместить в себя как пространство, так и время. Нужно было пойти на штурм времени, как когда-то Джотто пошел на штурм пространства. Вот тогда-то и появился Сезанн» [19, с. 459]. Прокомментируйте, как решается проблема пространства на примере 2-3-х работ П. Сезанна.

Анри Тулуз-Лотрек (1864–1901) – французский художник-постимпрессионист. Вдохновлялся искусством постимпрессионистов, в особенности творчеством Поля Сезанна, Эдгара Дега и японскими гравюрами. В 1882 г. приехал в Париж, а в 1884 году обосновался на Монмартре, где прожил до конца своих дней. Одним из первых всерьёз занялся рисованием афиш (литографией). Часто на картинах Тулуз-Лотрека изображена жизнь монмартрских кабаре. Его моделями были танцовщицы «Мулен Руж» Луиза Вебер (Ла Гулю) и Жанна Авриль, клоунесса Ша-У-Као, поэт и театральный деятель Аристид Брюан, танцор Валентин Бескостный, певица Иветта Гильбер.

Задания по творчеству Тулуз-Лотрека

1. Познакомьтесь с биографией Тулуз-Лотрека. Как физический дефект отразился на его мироощущении?

2. Рассмотрите репродукции картин Тулуз Лотрека «Жокей» (1899), портрет певицы Ивет Гильбер (1884), «В Мулен де Галлет» (1889). Ответьте на вопросы:

- a) Какова тематика работ Тулуз Лотрека?
- b) Найдите элементы деформации и гротеска в его работах.
- c) Сделайте вывод о том, какое влияние на Тулуз-Лотрека оказал импрессионизм, какие черты импрессионизма

можно обнаружить в его творчестве; почему живопись Лотрека иронична, но человечна?

Поль Гоген (1848–1903) – французский художник-пост-импрессионист, предвосхитивший символизм и модерн. Жизнь Гогена легла в основу романа Сомерсета Моэма «Луна и грош». В нём описывается простой английский брокер Чарльз Стрикленд, бросивший семью, работу и дом, для того чтобы заниматься живописью.

Задания по творчеству П. Гогена

1. «Декоративная организация полотна призвана стать символом переживания художника, пластическим эквивалентом этого переживания, языком идеи» [19, с. 486], – учил Поль Гоген. Докажите это на примере его работ («Видение после проповеди» 1888, «Кафе в Арле», 1888).

2. Рассмотрите работы Гогена «Зеленый Христос» (1889) и «Желтый Христос» (1889). Какую функцию в данных работах играет цвет?

3. Рассмотрите работы таитянского цикла (1890-е) в творчестве Гогена («Куда ты идешь?», «А, ты ревнуешь!»; «Дух мертвых бодрствует»). Почему Гоген в этот период своего творчества становится великим колористом и великим сказочником? Что Вы можете сказать о цвете в его работах?

4. Творческая биография П. Гогена неоднократно экранизировалась. Посмотрите на выбор любой фильм о жизни и творчестве П. Гогена и напишите по нему эссе.

Фильмы о Гогене:

- Дикарь / Гоген. Путешествие на Таити (реж. Эдуард Делюк, 2017).
- Жёлтый дом (реж. Крис Дурлахер, 2007).

- Найденный рай (реж. Марио Андриччион, 2003).
- Волк на пороге / Овири / Гоген, нищета у порога (реж. Хеннинг Карлсен, 1986).
- Гоген: дикарь и гений (реж. Филдер Кук, 1980).

5. Рассмотрите репродукцию картины П. Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» (1897–1898). Почему данную картину можно назвать философской, какая проблема в ней поднимается? Сделайте общий вывод о философии искусства П. Гогена.

Винсент Ван Гог (1853–1890) – нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них – портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов.

Задания по творчеству Ван Гога

1. Рассмотрите картину «Едоки картофеля» (1885): обратите внимание на колорит картины, на лица крестьян, на интерьер помещения, какие эмоции вызывают у вас эти люди. Сравните «Едоков картофеля» с «Ночным кафе в Арле» (1888). В чем сходство и в чем разница этих картин?

2. Расскажите про Арльский период (1888 г.) в творчестве Ван Гога («Красные виноградники в Арле», «Ночное кафе в Арле», «Подсолнухи», «Сеятель»). «Я чувствую экспрессию <...> и душу во всей природе, например, в деревьях. Ряды ветел напоминают мне тогда процессию стариков из богадельни. В молодой пшенице есть для меня что-то невыразимое, чистое, нежное, нечто пробуждающее такое же чувство,

как, например, лицо спящего младенца» [19, с. 477]. Приведите примеры, когда самые простые и заурядные предметы выглядят на картинах Ван Гога пронзительно живыми, имеющими подтекст.

3. Расскажите про картину Ван Гога «Звездная ночь» (1889).

4. В своём последнем письме к Тео Винсент признался, что, поскольку у него не было детей, то он рассматривает свои картины как потомство. Размышляя над этим, историк Саймон Шама пришёл к выводу, что он «действительно имел ребёнка – экспрессионизм, и много-много наследников¹». Шама упоминает широкий круг художников, которые адаптировали элементы стиля Ван Гога, в их числе – Виллем де Кунинг, Говард Ходжкин и Джексон Поллок. Фовисты расширили область применения цвета и свободу в его использовании, так же как и немецкие экспрессионисты из группы «Die Brücke» и другие ранние модернисты. Абстрактный экспрессионизм 1940-х и 1950-х годов рассматривается как частично вдохновлённый широкими, жестикующими мазками Ван Гога. Сравните работы Ван Гога с работами американского художника Джексона Поллока.

5. Рассмотрите автопортреты Ван Гога разных лет. Обратите особое внимание на «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889). Что Вы можете сказать о герое этой картины?

6. Сделайте общий вывод о философии искусства Ван Гога, какая из его картин кажется Вам самой философской?

¹ Schama, Simon. Wheatfield with Crows (англ.). Simon Schama's Power of Art, 2006. Documentary, from 59:20.

5.3. Философия символизма и модерна

Символизм (фр. Symbolisme) – одно из крупнейших течений в искусстве (литературе, музыке и живописи), характеризующееся экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символики, недосказанности, намёков, таинственных и загадочных образов. Символизм одновременно возник во Франции и России в 1870–1880-х годах и достиг наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, а также в Германии, Бельгии и России. Представители символизма: М. Врубель, Г. Климт, Э. Мунк.

Цель символизма состояла в том, чтобы облечь идеал в осязаемую форму. Философия символистов состояла в том, что искусство должно выражать абсолютные истины, используя метафорические образы и аллегории, содержащие символическое значение. В этом искусстве сближается с философией, которая так же ищет истину, но отличие между ними заключается в том, что философия чаще прибегает к логическому мышлению, а искусство – это философствование в образах. Художники-символисты 19–20 столетий были вдохновлены литературой и поэзией, историей, легендами, мифами, библейскими историями. Создавая картины, символисты наделяли предметы, изображенные на полотне, мифологическим, мистическим, эзотерическим смыслом. Черты мировоззрения авторов передают картины – наиболее популярными тематиками были чувства и эмоции, религия, оккультизм, любовь, смерть, болезнь и грех.

Модерн (от фр. *moderne* – современный) – художественное направление в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, распространённое в последних десятилетиях XIX – начале XX века (в основном до начала Первой мировой войны). Основная художественная идея, доминировавшая в этот период, – преодоление эклектизма предыдущего развития, поиск гармонии искусства и жизни в промышленную эпоху. Мастера модерна стремились сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека, реализовать идеи «преобразования жизни средствами искусства». В этом они следовали традициям романтизма и символизма. Особенности периода модерна являлись расцвет декоративно-прикладного искусства и возрастание интереса к новым технологиям. Модерном называют все искусство конца XIX – начале XX века.

Признаки стиля модерн:

1. Основной признак стиля – декоративность; основной мотив – вьющееся растение; основной принцип – уподобление рукотворной формы природной и наоборот.

2. Отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных, изогнутых линий, как подражание природным формам растений. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира.

3. В формах модерна преобладал отказ от симметрии, вертикальные, стремящиеся ввысь доминанты, перетекающие формы одна в другую.

4. Преобладающими цветами являлись приглушенные оттенки – цвет увядшей розы, табачные цвета, жемчужно-серые, серо-голубые, пыльно-сиреневые тона.

5. Для интерьерера характерны сочетание плоскостей, изогнутая мебель; в отделке – наличие мозаики, эмали, золотых фонов, чеканка по меди и латуни.

По мнению искусствоведа Н. Дмитриевой, символизм и модерн не синонимы, эти понятия надо разграничивать. Символизм модерну предшествовал, питал его, но не всегда воплощался в его формах; с другой стороны, стилистика модерна, с ее принципами плоскостности, орнаментальности, изысканности, могла и не нести символического содержания [19, с. 508]. Во Франции модерн получал первоначальные импульсы от произведений Гогена.

Вопросы и задания

1. Дайте определения понятиям: модерн, экспрессионизм, символизм, символ.

2. Что характерно для стилистики модерна в архитектуре и дизайне? Приведите примеры (рассмотрите репродукции особняка З. Г. Морозовой на Спиридиновке в Москве архитектора Федора Шехтеля; работы Виктора Орта Хенр Ван де Велде – бельгийских основоположников архитектуры стиля модерн; испанского архитектора Антонио Гауди).

Эдвард Мунк (1863-1944) – норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма, самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик». Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жадной жизни.

Задания по творчеству Э. Мунка

1. Рассмотрите репродукции картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка (1863–1944) «Девочки на мосту» (1899), «Крик» (1895). Найдите в них черты символизма.

2. Посмотрите видео с выставки норвежского художника Эдварда Мунка в Третьяковке (2019) / Oh My Art. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_K7s7qJuriE&list=PLrKMcx2AmNrvHald7tnNsfrDnVkj_2OYt&index=44. Продолжительность: 15 мин. Ответьте на вопросы:

а) Расскажите про смыслы картины Э. Мунка «Крик» (1895).

б) «Болезнь, безумие и смерть были черными ангелами у моей колыбели», – писал Эдвард Мунк. Выжить морально ему помогли краски, которые его тетя подарила мальчику, сказав: «Рисуй все, его, чего боишься» [41, с. 171]. Как внутренний мир художника отражался в его творчестве (приведите примеры на 1-2-х картинах);

с) Расскажите про цикл «Фриз жизни». Какие темы и картины входили в него? Расскажите подробнее о работе «Танец жизни» (1899–1900), почему это философская работа?

д) Найдите черты влияния Ван Гога и Гогена в творчестве Э. Мунка.

3. Сделайте общий вывод о философии искусства Э. Мунка. Как Вы считаете, можно ли связать ее с экзистенциализмом? Докажите это на примере работ Мунка.

Густав Климт (1862–1918) – австрийский художник и декоратор, один из самых ярких представителей венского

модерна. Живописец и график, мастер оформления архитектурного интерьера. Один из основателей Венского сецессиона и участник Венских мастерских. Его монументально-декоративные и живописные произведения отличаются стилизацией, символизмом и эротизмом.

Задания по творчеству Г. Климта

1. Рассмотрите репродукции австрийского художника-символиста эпохи модерна Густава Климта (1862–1918): «Поцелуй» (1907–1908), «Юдифь» (1901), портрет Адели блох-Бауэр (1907). Найдите в них черты модерна и символизма. Расскажите о «золотом периоде» в творчестве Г. Климта на примере работы «Поцелуй». В чем проявляется орнаментальность в работах Г. Климта?

2. Какие философские смыслы можно выделить в «Поцелуе» Г. Климта. Можно ли сказать, что «Поцелуй» Климта – это не картина о любви, а икона любви, учитывая, что Климт вдохновлялся золотыми византийскими мозаиками в храмах. Что Вы можете сказать про символику Инь и Ян в картине?

3. Сравните «Поцелуй» Климта и «Влюбленных» Р. Магритта, в чем Вы видите отличие, а в чем сходство?

4. Сделайте общий вывод о философии искусства Г. Климта. Сравните «Поцелуй» Климта с мифом об анрогинах в «Пире» Платона.

М. Врубель (1856–1910). Место Врубеля в русском искусстве исключительно и обособленно. Он был ни на кого не похожим, словно пришелец из какого-то другого века, стоящий одиноко, подобно Демону, на горной вершине. Врубель обладал даром обнаруживать в любом фрагменте

природы натуры, целый мир бесконечно гармонирующих, чудных деталей. В начале XX века живопись Врубеля стала органической частью русского модерна.

Задания по творчеству М. Врубеля

1. Рассмотрите репродукцию картины Врубеля «Демон» (1890). Можно ли сказать, что на картине изображено вселенское одиночество? Можно ли сказать, что данная картина является автопортретом самого Врубеля? Данную картину называют предвосхищением кубизма. Какие основания есть так полагать. Найдите в картине черты символизма.

2. Познакомьтесь с репродукциями картин Врубеля, посвященных русскому сказочному эпосу «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Морская царевна» (1897). Можно ли сказать, что сказочные темы стали для художника антитезой темы Демона? Сравните изображение Демона, которого терзают неразрешимые вопросы о смысле бытия, и персонажей народного эпоса, которые живут в гармонии с природой.

3. Рассмотрите работы Врубеля: портрет Н. И. Забеллы-Врубель на фоне березок (1904), «Гадалка» (1895), «Сирень» (1900). Можно ли найти в них черты импрессионизма?

4. Посмотрите репортаж с выставки Врубеля в Новой третьяковке (2012) https://www.youtube.com/watch?v=WgiAbHcsl6M&list=PLrKMcx2AmNrvHald7tnNsfrDnVkj_2OYt&index, ответьте на вопросы:

а) Сравните «Демона сидящего», «Демона летящего» и «Демона поверженного», раскройте эволюцию образа, в чем философское значение образа Демона для Врубеля?

b) Прокомментируйте высказывание: Врубель – художник модерна, модерн болен узором и орнаментом, у Врубеля образ появляется из узора и орнамента (докажите на примере работы Врубеля «Сирень» или любой другой); сравните орнамент Врубеля с орнаментом на работах Г. Климта.

c) Расскажите про русскую тему в творчестве М. Врубеля.

d) Расскажите про киевский период творчества М. Врубеля, какой отпечаток он наложил на все его творчество?

5. Сделайте общий вывод о философии искусства творчества М. Врубеля как художника эпохи модерна и символиста.

ГЛАВА 6. ИСКУССТВО XX-ГО ВЕКА

6.1. Философия кубизма

Куби́зм (фр. *Cubisme*) – модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двухмерном изображении. Таким образом, художнику удаётся изобразить объект одновременно с разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с одной стороны.

Истоки кубизма восходят к творчеству французского художника Поля Сезанна (например, его работа «Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю» и «Горы в Провансе»). В одном из писем молодому П. Пикассо Сезанн рекомендует молодому художнику рассматривать натуру как совокупность простых форм – сфер, конусов, цилиндров. Он имел в виду, что эти базисные формы необходимо держать в сознании как организующее начало картины. Пикассо и его друзья восприняли совет буквально.

Идеи Сезанна оказали огромное влияние на живопись XX века. В своих работах он намеренно искажал перспективу,

чтобы отразить больше граней изображаемого объекта (по сути, этот же принцип лежит в основе кубизма). Кроме того, в своих произведениях он часто упрощал объекты до простых геометрических фигур.

Возникновение кубизма традиционно датируют 1905–1907 годами и связывают с творчеством Пабло Пикассо и Ж. Брака. Работа Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», написанная в 1907 году вдохновлённым африканской культурой и творчеством Поля Сезанна, считается началом истории кубизма.

Таблица 4. Периоды творчества П. Пикассо

Африканский период (1906-1907)	«Авиньонские девицы» (1907)
Кубистический период.	«Кирпичный завод в Тортосе» (1909), Пикассо увеличивает и ломает объёмы («Портрет Фернанды Оливье», 1909). Сезанн, Ж. Брак, Пикассо – основоположники кубизма. Сезанн: пишите натуру как геометрические объекты. Цель кубизма – материализовать новое пространство. Дружба-соперничество П. Брака и П. Пикассо. Синтетический кубизм: использование техники коллажа. П. Пикассо «Гитара и скрипка» (1913)
Сюрреалистический период (1925–1930).	«Зеркало» (1932), «Сидящая купальщица» (1929), «Фигуры на берегу моря» (1931). Брак с О. Хохловой, отношения с Марией Тезерой-Вальтер
Военный и послевоенный периоды (с 1937).	«Герника» (1937); «Плачущая женщина» (1937); «Натюрморт с бычьим черепом» (1942); «Девушки на берегу Сены. По Курбе» (1950); «Алжирские женщины. По Делакруа» (1955); «Менины. По Веласкесу» (1957); «Завтрак на траве. По Мане» (1960)

Вопросы и задания

1. Изучите таблицу «Периоды творчества П. Пикассо», рассмотрите репродукции его картин, посмотрите видео о Пабло Пикассо Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=JiMfn7n_65U. Ответьте на вопросы:

а) Расскажите о «голубом периоде» творчества П. Пикассо: картины, основные темы, подробнее охарактеризуйте одну из картин данного периода на выбор.

б) Расскажите о «розовом периоде» творчества Пикассо: картины, тематика. Рассмотрите репродукцию картины П. Пикассо «Девочка на шаре», найдите в ней черты голубого и розового периодов творчества Пикассо.

2. Расскажите об африканском периоде творчества Пикассо. Рассмотрите репродукцию картины «Авиньонские девицы» (1907). Найдите в ней черты африканского периода и черты кубизма.

3. Расскажите о кубизме: основные принципы изображения, сезанновский кубизм, аналитический и синтетический кубизм.

4. Расскажите на примере 2-3-х работ о сюрреалистическом периоде в творчестве П. Пикассо.

5. Расскажите о военном периоде в творчестве П. Пикассо. Рассмотрите репродукцию картины «Герника» П. Пикассо. О чем эта картина? Найдите в ней черты сюрреализма и кубизма. Почему «Герника» Пикассо – это философская картина, как в ней отражаются идеи экзистенциализма?

6. Какой из периодов творчества Пикассо понравился вам больше всего? Какие картины П. Пикассо можно изучать вместе с детьми и в каком контексте?

7. Сделайте общий вывод о философии искусства П. Пикассо.

8. Рассмотрите репродукции картин Ж. Брака (1882–1963): «Скрипка и палитра», «Подсвечник», «Девушка с крестом». Сравните их с работами кубистического периода П. Пикассо, найдите общее и различие в стилях художников, заложивших основы кубизма. Какая цветовая палитра была характерна для кубизма?

6.2. Философия фовизма

Фовизм (фр. Fauvisme, от фр. fauve – дикий) – модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX – начала XX века. Некоторые историки искусства относят фовизм к искусству авангарда. Классическим периодом фовизма принято считать время с 1904 по 1908 годы. Характерными приёмами фовизма являются: обобщение формы и пространства, объёма и рисунка, сведение формы к простым очертаниям, исчезновение светотени и линейной перспективы, использование ярких неестественных цветов. Название закрепилось за группой художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Воксель назвал этих живописцев дикими зверями (фр. *les fauves*). К специфическим чертам живописи фовистов относятся динамичность рисунка, спонтанность, стремление к эмоциональному напряжению. Основными художественными элементами фовистов стали

интенсивный яркий цвет, чистота и резкость, интенсивно открытые локальные оттенки, сопоставление контрастных хроматических плоскостей. Одним из лидеров фовизма является французский художник Анри Матисс (1869–1954).

Вопросы и задания

Посмотрите видео о творчестве А. Матисса. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=IMJsNzmY3kc&t=607s>. Ответьте на вопросы:

1. Рассмотрите репродукцию картины А. Матисса «Роскошь, спокойствие и удовольствие» (1904). Найдите в этой картине черты пуантализма.

2. Рассмотрите репродукции картин Матисса «Радость жизни» (1906), «Женщина в шляпе» (1905). Почему они вызвали неприятие современников? Что такое фовизм, каковы его отличительные признаки?

3. Рассмотрите репродукции картин «Танец» (1910) и «Музыка» (1910). Что общего и что отличает данные картины? Счастливы ли люди на картинах Матисса?

4. О каких картинах А. Матисса вы хотели бы рассказать школьникам?

5. Докажите, что по своей философской составляющей картины Матисса отражают философию гедонизма и эпикурейства.

6. Сравните орнамент на полотнах Матисса с орнаментом у Г. Климта и у М. Врубеля, в чем Вы видите отличие, а в чем сходство?

7. Сделайте общий вывод по теме о том, как кубизм и фовизм способствовали рождению модерна в живописи XX века.

6.3. Философия сюрреализма: открытие бессознательного и спор с Р. Декартом

Философская основа сюрреализма состояла в том, что реальность бессмысленна в своей основе. Только абсурдные импульсы художника способны вывести искусство из тупика. Сюрреализм намеревался подрывать устои культурной картины мира, используя новейшие достижения науки и техники, философии и апеллируя к искусству прошлого. Главная задача художника-сюрреалиста заключается в том, чтобы обесценить и обесмыслить те ценности, которые считаются бесспорными среди людей.

Сюрреализм (от фр. *surréalisme*, букв. – «сверхреализм», «надреализм») – направление в литературе и искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Считается, что сюрреализм развивался более сорока лет, до появления новых течений 1960-х годов. Основоположником сюрреализма считается писатель и поэт Андре Бретон, автор первого манифеста сюрреализма (1924). Известными литераторами сюрреализма также были Поль Элюар и Луи Арагон. Выдающимися художниками-сюрреалистами являются Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Джорджо де Кирико, Макс Эрнст. В философском отношении сюрреализм ценен тем, что картины художников-сюрреалистов раскрывают пласт бессознательного в человеке, поскольку философской базой сюрреализма является фрейдизм, доказавший, что человек далеко не всегда

рационален, как следовало из картезианской картины мира (принцип «я мыслю, следовательно, существую»), а зачастую иррационален и руководствуется скрытыми в нем инстинктами. Человек как существо иррациональное является нам через осмысление картин С. Дали, Р. Магритта и других сюрреалистов.

Вопросы и задания

1. Дайте определения понятиям: сюрреализм, психоанализ, бессознательное, аллюзия.

2. Посмотрите видео «Выставка С. Дали в манеже» (2020) <https://www.youtube.com/watch?v=cSM9leBUUYg>.

Письменно ответьте на вопросы:

а) Назовите основные принципы сюрреализма, изложенные в манифесте А. Брентона.

б) Почему фрейдизм стал основой сюрреализма?

с) Назовите основных представителей сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904–1989) – испанский художник-сюрреалист, один из выдающихся его представителей. Опираясь на психоанализ как основу сюрреализма, Дали вводит в искусство темы, традиционно бывшие табуированными, недостойными искусства. В его картинах постоянно возникают галлюцинации, связанные с телом и физиологией (рождение, разложение, поедание). Дали верил в то, что творческая энергия истекает только из одного источника – из дочеловеческих, дорациональных пластов бессознательного, и эти пласты он все время пытался раскрыть и освободить от контроля и подавления.

Вопросы и задания по творчеству С. Дали

1. Известно, что молодой С. Дали в ранний период своего творчества подражал всем возможным «измам». Найдите черты влияния великих художников в его раннем творчестве, приведите примеры на конкретных работах («Автопортрет с рафаэлевской шеей», 1921; «Галлюцинация в духе Рафаэля»).

2. Искусствовед А. Четверикова говорит, что творчество Дали, подобно конструктору Lego [41 с. 201], почти каждая его работа представляет собой набор повторяющихся образов:

- пустыня;
- родной город Кадакес;
- детские страхи и комплексы, например, кузнечики;
- цитаты из великих мастеров (часто из Д. Веласкеса и Р. Санти);
- сны Дали;
- костыли (образ из детства Дали, в детстве он увидел их на чердаке старого дома и испугался).

Используя данный конструктор, рассмотрите репродукции картины С. Дали «Сон» (1937); «Постоянство памяти» (1931). Какие принципы сюрреализма можно в них обнаружить?

3. Расскажите о теме «ядерного мистицизма» в работах Дали («Дематериализация под носом Нерона» или «Расщепление атома», 1947; «Максимальная скорость Мадонны», 1954.).

4. Почему странные кошмарные образы Дали (слоны на длинных ножках, муравьи и прочая «дрянь») так привлекательны для зрителя? Почему Дали называл свое творчество

«параноидально-критическим мистицизмом»? Дали писал: «Все мои притязания в области живописи состоят в том, чтобы материализовать с самой воинственной повелительностью и точностью деталей образы конкретной иррациональности» [20, с. 156]. По признанию мастера, для него мир идей Фрейда означал столько же, сколько мир Писания означал для средневековых художников или мир античной мифологии – для Ренессанса. Приведите на конкретных работах примеры образов бессознательного в его творчестве.

5. Споры о Дали. Известно, что творчество Дали нельзя дать однозначную оценку. Отношение к Дали у широкой аудитории и у тех, кто занимается историей искусства, очень разное. Последние в большинстве своём оценивают вклад Дали довольно посредственно, а первые ещё не устали им восхищаться. Особенно в России. Как Вы лично относитесь к картинам С. Дали? нравятся ли они Вам, если да, то какие?

6. Сделайте общий вывод о философии творчества С. Дали.

Рене Магритт (1898–1967) – бельгийский художник-сюрреалист. В отличие от других сюрреалистов Магритт не опирался на психоанализ, он называл свой метод магическим реализмом. Для картин Магритта характерен отстранённый, как бы невозмутимый стиль. На них изображаются обычные предметы, которые у Магритта, в отличие от других крупных сюрреалистов (Дали, Эрнст), почти никогда не теряют своей «предметности»: они не растекаются, не превращаются в собственные тени. Однако само странное

сочетание этих предметов поражает и заставляет задуматься. Невозмутимость стиля только усугубляет это удивление и погружает зрителя в некое поэтическое оцепенение, вызванное самой тайной вещей. Цель Магритта, по его собственному признанию, – заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия: Магритт всё время говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем. С философской точки зрения Магритта следовало бы назвать агностиком, поскольку все не то, чем кажется, художник в своих картинах как бы говорит о непознаваемости мира. В целом картины Магритта вызывают у зрителя когнитивный диссонанс, они обращены к интеллектуальному осмыслению увиденного, при их прочтении мы используем герменевтический метод, поэтому Магритта можно назвать художником-философом.

Вопросы и задания по творчеству Р. Магритта

1. Посмотрите видео о Магритте <https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag>. Ответьте на вопросы:

а) Почему Магритт называл свой творческий метод магическим реализмом?

б) В чем отличие творчества Магритта от других сюрреалистов?

2. Рассмотрите репродукции картин Магритта: «Сын человеческий» (1964), «Голконда» (1953), «Тайна горизонта» (1955). Что означает образ мужчины в котелке в творчестве Магритта?

3. Какую философскую идею демонстрируют образы картин в картине, зеркала, окна, глаза, сцены или занавеса в творчестве Магритта? Как эти образы связаны с философской идеей о непознаваемости мира (агностицизм)? Приведите примеры конкретных работ.

4. Почему картины Магритта называют картинами-ребусами. Расскажите подробнее о смысле картины «Вероломство образов» (1929) или о любой другой картине Магритта, которая вам нравится.

5. Расскажите про картину Р. Магритта «Влюбленные» (1928), можно ли ее сравнить с «Поцелуем» (1907-1908). Г. Климта?

6. Сделайте общий вывод о философии искусства Р. Магритта.

6.4. Абстракционизм как философия искусства

Абстракционизм стал новой философией для культуры XX века, на которую влияние философские идеи З. Фрейда и К. Юнга о коллективном бессознательном. Абстракционизм или беспредметное искусство стал бунтом против фигуративной традиции в живописи. Искусство для абстрактных экспрессионистов является инструментом эмоционального и религиозного самовыражения, оно связано с переживаниями экзистенциальных состояний страха, вины, отчаяния.

Абстракционизм (лат. Abstractio – «удаление, отвлечение») ненарративное искусство или в английской тер-

минологии abstract art – искусство, отказавшееся от нарратива. Абстрактное искусство проявлено не только в живописи и скульптуре, но и во всех остальных видах искусства, в первую очередь в музыке.

Абстрактный язык в искусстве появился в самые древние времена, о чём свидетельствуют абстрактные орнаменты на поверхностях древнейших артефактов. До сих пор дискуссионным остаётся вопрос, что появилось раньше, абстрактное или реалистическое искусство.

Абстрактная живопись появилась в начале XX века, когда идея рисовать абстрактные формы овладела сознанием живописцев, то есть сознанием людей, которые рисуют преимущественно масляными красками на полотне.

Наиболее известными художниками абстракционистами стали: Василий Кандинский (основатель), Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Пит Мондриан, Пауль Клее, Джексон Поллок, Марк Ротко, Юрий Злотников.

Для творчества абстракционистов характерен универсализм, абстрактное искусство представляется как универсальная модель миропорядка. Работая с первичными элементами живописного языка, художники обращаются к общим и фундаментальным композиционным принципам. Таким образом, философскими истоками абстракционизма являются психоаналитическая философия и экзистенциализм.

Джексон Поллок (1912–1956) – американский художник-абстракционист. В 1947 году Поллок изобретает новую

технику, он начинает работать на холстах огромного размера, расстилая их прямо на полу, и разбрызгивает краску с кистей, не прикасаясь ими к поверхности. Впоследствии такую технику стали называть капельной живописью или дриппингом, хотя сам художник предпочитал термин льющаяся техника. Именно из-за этого он получает кличку Джек Разбрызгиватель. С ранней юности Джексон увлекался мистикой и философией, а именно философией Джидду Кришнамурти, утверждавшего, что истина открывается человеку лишь интуитивно, в процессе свободного «излияния» личности, эти идеи глубоко запали в душу Поллока, повлияв на его творчество.

«Моя живопись никак не связана с мольбертом. Я едва ли хоть раз натягивал холст на подрамник. Я предпочитаю прибить холст к стенке или полу. Я должен чувствовать сопротивление твердой поверхности. На полу легче всего. Я чувствую себя ближе к живописи, её частью, я могу ходить вокруг неё, работать с четырёх сторон и буквально быть внутри неё.

Я продолжаю отходить от обычных инструментов художника, таких как мольберт, палитра и кисти. Я предпочитаю палочки, совки, ножи и льющуюся краску или смесь краски с песком, битым стеклом или чем-то ещё.

Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. Понимание приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живёт своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу. Но если я теряю контакт с картиной, получается грязь и беспорядок. Если же нет, то это чистая гармония,

легкость того, как ты берешь и отдаешь», – говорил сам Д. Поллок о своем творческом методе.

Вопросы и задания по творчеству Д. Поллока

1. Дайте определение понятиям: абстракционизм, абстрактный экспрессионизм, живопись действия, дриппинг.

2. Посмотрите видео о художнике Д. Поллоке <https://www.youtube.com/watch?v=dFYOOIYIF8Y>. Ответьте на вопросы:

а) что такое абстрактный экспрессионизм?

б) в чем суть метода живописи Д. Поллока (капельная живопись)?

3. Рассмотрите репродукции картин Д. Поллока «Волчица» (1943), «Номер 11» (1950), «Осенний ритм» (1950), «Эхо» (1951), «Лавандовый туман» (1950). Какие смыслы они рождают именно у Вас, дайте свои интерпретации данным работам? Находит ли в творчестве Д. Поллока развитие песчаной живописи – ритуального обычая индейцев навахо создавать картины из песка?

4. Используя любые доступные Вам материалы, попробуйте создать самостоятельное произведение искусства, используя технику капельной живописи Д. Поллока. Можете в данный момент включить свою любимую музыку. Воспринимайте акт создания произведения искусства как медитацию. Придумайте название своей работе.

5. Расскажите о влиянии Пикассо и примитивной живописи на творчество Поллока. Сравните эскимосские маски на работе Поллока «Рождение» (1941) и африканские маски с картины Пикассо «Авиньонские девицы» (1907).

6. Сделайте общий вывод о философии искусства Д. Поллока.

Марк Ротко (1903–1970) – американский художник русского происхождения, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля. По мнению Ротко, тот факт, что художественная работа начинается с рисунка, – уже академический подход. «Мы начинаем с цвета», – писал художник, оценивая влияние примитивных культур на модернистов и их мимикрию под детское творчество [46, с. 185]. Ротко считал, что модернист, как ребёнок или человек примитивной культуры, должен в своей работе идеально выразить внутреннее ощущение формы без вмешательства разума. Это должен быть физический и эмоциональный, но не интеллектуальный опыт. Ротко стал использовать цветовые поля в своих акварелях и городских ландшафтах, именно тогда предмет и форма в его работах начали терять смысловую нагрузку. Ротко сознательно стремился имитировать детские рисунки». На творчество Ротко оказали влияние философские идеи З. Фрейда и К. Юнга о коллективном бессознательном.

Вопросы и задания по творчеству М. Ротко

1. Посмотрите видео о творчестве М. Ротко <https://www.youtube.com/watch?v=3bV5UYhw2pA>. Ответьте на вопросы:

а) Почему метод Ротко называют живописью цветовых полей М. Ротко?

б) Рассмотрите репродукции картин М. Ротко «Вход в метро» (1937), «Ржавый и голубой» (1953), «Шафран» (1957), «Белый на каштановом» (1954), «Эскиз для настенной

росписи № 1» (1958) и др. Какие экзистенциальные смыслы они рожают?

2. М. Ротко считал, что его картины должны вызывать катарсис у зрителя, работы Ротко – это всегда работы, посвященные экзистенциальным темам смерти, страха, отчаяния, одиночества, несмотря на яркие цвета, которые использует художник. Докажите это на примере одной из работ М. Ротко на выбор.

3. Одна из лучших вещей, которую можно сделать, чтобы научить детей понимать искусство, это означает играть с ним, показывать, что оно не застывшее и мертвое, что в нем можно находить смешные детали и интересные секреты, что оно может двигаться, что с ним можно хулиганить и добавлять свое даже к работе великих художников. Со всеми этими задачами отлично справляется анимация. Посмотрите любой мультфильм про искусство на выбор по ссылке <https://artvesti.ru/news/2017/08/04/multfilmy-pro-iskusstvo/>. Расскажите, по мотивам какого произведения искусства он создан. Какова главная идея режиссера? Можно ли, по-Вашему мнению, использовать его для работы с детьми?

4. Посмотрите также анимационный фильм по данной ссылке. «Мона Лиза, спускающаяся по лестнице» («MONA LISA DESCENDING A STAIRCASE»). Режиссер Джоан К. Грац. США, 1992 https://www.youtube.com/watch?v=meD0AQVrhbE&feature=emb_logo Напишите, какие произведения искусства Вы узнали в данном фильме.

5. Попробуйте создать свою работу, используя любые доступные Вам материалы, по мотивам творчества М. Ротко.

6. Расскажите про эволюции творчества Марка Ротко: мифология и сюрреализм в творчестве М. Ротко; период мультиформ; фирменный стиль; капелла Ротко.

7. Сделайте общий вывод о философии искусства М. Ротко.

Пит Мондриан (1872-1944) – голландский живописец, известный своим вкладом в развитие абстрактного искусства. В своих произведениях он использовал прямые линии, три основных цвета и оттенки черного и белого. Родоначальник неопластицизма начинал свой творческий путь, экспериментируя с кубизмом.

Вопросы и задания по творчеству П. Мондриана:

1. Сравните работы Мондриана «Красное дерево» (1908-1910) и «Серое дерево» (1912). На какой картине Вы видите влияние идей кубизма, а на какой – влияние постимпрессионизма в целом и Ван Гога в частности (сравните с деревьями Ван Гога).

2. Какое влияние на философию Пита Мондриана оказало Нидерландское теософское общество?

3. Что должны символизировать абстрактные матрицы на картинах П. Мондриана начиная с 1913 года? Почему он изображает только прямые углы, использует только основные чистые цвета? Связаны ли картины Мондриана с социальными утопиями тех лет?

4. Попробуйте создать самостоятельное произведение искусства, опираясь на абстрактные работы П. Мондриана. Придумайте название своей работе, расскажите, какой смысл Вы вкладывали в нее, что Вами двигало?

5. Сделайте общий вывод о философии искусства Пита Мондриана.

6.5. Философия поп-арта: эстетика симулякра

Поп-арт (англ. pop art, сокращение от popular art – популярное или естественное искусство) – течение в авангардном искусстве стран Западной Европы и США конца 1950–1960-х годов, возникшее в качестве реакции на живопись абстрактного экспрессионизма. В качестве основного предмета своего творчества представители поп-арта использовали обыденные вещи и продукты массового потребления, придавая им необычное содержание путём различных трансформаций, удвоений, бесконечных повторений и других комбинаторных приёмов. Фактически это течение в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество демонстрацией тех или иных объектов массовой культуры или вещественного мира.

Поп-арт называют искусством супермаркета, эстетизирующим банку «Кока-колы», портреты кинозвезд, банки супа «Кэмпбэлл», оно тесно связано с философией общества потребления и рекламой. Поп-арт намеренно хочет быть искусством банального, и в этом он похож на китч. В своих картинах и скульптурах художники поп-артисты (Рой Литенштейн, Клас Олденбург, Энди Уорхолл и др.). обращались к языку городской культуры, рекламы, комиксов, фотографии, дизайна, отчасти утверждая, а отчасти

критикуя его. Состоявшаяся в 1968 году выставка «Документа 8» принесла художественное признание картинам, основанным на плоском цвете и простых формах, на скульптуре из дешевых материалов. Сегодня работы поп-артистов давно уже стали классикой искусства XX века, но их выставки по-прежнему вызывают горячий интерес у зрителя и споры о художественной сущности поп-арта, подтверждением чему стала выставка «Я, Энди Уорхолл» (2020) в новой Третьяковке.

Икона поп-арта Энди Уорхолл намеренно делал предметами изображения банальные вещи, связанные с американской культурой потребления. Поп-арт не изображает предметы в традиционном понимании, это не реализм. Предметом изображения для картин поп-артистов служит реальность, уже опосредованная массмедиа: реклама, упаковка, фотографии, телевидение. Одной из самых известных широкому зрителю работ Уорхолла является серия раскрашенных в анилиновые цвета фотографий Мэрэлин Монро – диптих 1962 года. У него также есть так называемая «золотая Мэрэлин». Уорхолл поместил образ иконы стиля на обширное поле, которое охватило его как настоящее паспарту, и покрыл всю поверхность золотой краской, цветом небесного Иерусалима, который придавал иконам их вневременное действие, буквально превратив образ кинодивы в икону. Таким образом художник указывал на способ производства мифического образа в средствах массовой информации, который превращается в симулякр. У Э. Уорхолла есть также серия работ, посвященная автокатастрофам

и электрическому стулу, которая представляет собой раскрашенные в уорхолловской манере газетные снимки со сценами автокатастроф и снимки электрического стула. С одной стороны, здесь мы видим обращение художника к теме смерти, попытка «заговаривания» смерти, то есть страха перед ней посредством приема тиражирования. С другой стороны, смерть, опосредованная массмедиа уже не так страшна для нас: мы не воспринимаем известие о смерти, полученное из новостей, так лично, как если бы это была смерть близкого нам человека, это уже не экзистенциальное переживание смерти. Опасность симулякров состоит в том, что они порождают гиперреальность, за которой ничего не стоит.

По Бодрийяру, поп-арт является формой современного искусства, выражающей логику знаков и потребления, он также сам является результатом моды и сам выступает как чистый объект потребления [6, с. 197]. Работы поп-артистов, особенно Уорхолла, были коммерчески успешными. Уорхолл создал новый тип художника: художника-шоумена, светскую фигуру, противопоставив его трагической фигуре художника-отшельника, человека не от мира всего, которую мы наблюдаем в классическом искусстве. На специально созданной «Фабрике» Уорхолл организовал конвейерное производство картин, основанное на разделении труда. Изготовление картин происходило наполовину механически, наполовину вручную, посредством использования техники трафаретной печати. Такой способ производства произведений искусства противоречил классиче-

скому пониманию искусства как уникального и рукотворного, но являлся отражением постмодернистской идеи «смерти автора» и «смерти искусства», предшествовал рождению концептуализма. По нашему мнению, поп-арт следует рассматривать как разновидность концептуализма в искусстве.

Вопросы и задания

1. Общая характеристика поп-арта: какие изменения в экономике способствовали появлению поп-арта; какие методы и приемы использовали его представители, назовите основных представителей, которые изображали в своих работах поп-артисты?

2. Сюжетно-ролевая игра «Феноменология консервной банки».

Задание: представьте, что Вы Энди Уорхолл. Приведите аргументы, что консервная банка может быть произведением современного искусства.

3. Что такое хешпинг и перформанс?

4. Проведите культурологический анализ работ поп-арта: Р. Гамильтон «Что же делает сегодняшние дома такими особенными, такими привлекательными?» (1956); Рой Лихштейн «Девушка с лентой в волосах» (1965); Э. Уорхолл серия портретов «Мэрилин» (1962) или «32 банки томатного супа «Кэмпэл» (1961-62).

5. Как данные цитаты Э. Уорхолла отразились в его творчестве, приведите примеры картин, в которых можно найти их отражение:

5.1. «Моя живопись выглядит так, потому что я хочу быть машиной» (Э. Уорхолл) [40];

5.2. «Чем больше Вы смотрите на совершенно одинаковые вещи, тем скорее исчезает их значение. Вы опустошены, и это хорошо» (Э. Уорхолл) [40];

5.3. «Я пишу то, что нравится всем – деньги, знаменитостей. Слава – такой же товар, как и все другие... <...> в будущем каждый будет знаменит в течение пятнадцати минут» (Э. Уорхолл) [40].

6. Сравни «Крик» (1893) Э. Мунка и «Крик» (1984) Э. Уорхолла, выполненный в шелкографии. Рассмотрите так же работу поп-артиста Роя Лихтейнштейна «Спальня в Арле» (1992), посвященную знаменитой картине Ван Гога «Спальня в Арле» (1888). Что нового в понимание классических шедевров привносят художники-поп-арта?

7. Какие идеи философии постмодернизма нашли отражение в поп-арте? Что такое симулякр?

6.6. Концептуализм в искусстве: человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности

Концептуализм – это художественное направление, возникшее в 1960-х годах и обращающееся к интеллектуальному осмыслению произведения, что роднит его с философией. Арт-объект в концептуализме имеет своей целью передать ту или иную идею художника, которая зачастую претендует на статус философской. Концептуальные

объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видеоматериалов. Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест. Родоначальник американского концептуализма художник теоретик искусства Д. Кошут, который в своём эссе «Искусство после философии» писал: «Все искусство после Дюшана – концептуально по своей природе, потому что искусство и существует лишь в виде идеи» [28]. В подтверждение своей философии Кошут создает программное произведение «Один и три стула», которое представляет собой инсталляцию, состоящую из реального стула, описания словарной статьи, что такое стул, и фотографии этого же стула. Таким образом, в основе работы Кошута лежит идея Платона о том, что художник отображает не саму действительность, не сами объекты, а только их копии, то есть, по сути концепты. Концепт – это содержание понятия, смысловое значение знака, которое отличается от самого знака и его предметного значения. Художественный образ по сути – это концепт – многоуровневое смысловое образование, имеющее эксплицитный и имплицитный смысл, требующей процесса интерпретации. В произведениях художников-концептуалистов идея оказывается важнее ее художественного воплощения, идея, то есть концепт, сам по себе может быть произведением искусства. Концептуализм как художественное направление построен на игре со смыслами, для этого художники-концептуалисты используют в своих произведениях тексты или предметы реди-мэйда. Реди-мэйд (англ. ready-

made) – «готовые продукты», так французский художник М. Дюшан называл предметы фабричного производства, которые он наделял концептуальным смыслом, посредством чего они становились произведениями искусства. Художественные эксперименты Дюшана открыли новый тип искусства, основанный на отчуждении автора от его произведения, что явилось предтечей постмодернистской идеи «смерти автора». Основные представители концептуализма в искусстве: Д. Кошут, Сол ЛеВитт, Он Кавара, представители московского концептуализма (И. Кабаков и др.), Йоко Оно, Ив Кляйн.

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятиям: концептуализм, концепт, реди-мэйд, «смерть автора», инсталляция.

2. Что такое концептуализм как направление искусства? Перечислите его принципы и представителей;

3. Поясните фразу «концептуализм придает художественный статус продуктам интеллектуальной деятельности», приведите примеры.

4. Сделайте культурологический анализ по плану (что является предметом искусства, идея или замысел художника, техника) одного из произведений концептуализма на выбор (Д. Кошут «Один и три стула» (1965), Он Кавара «Один миллион лет» (1969), И. Кабаков «Человек, улетевший в космос из своей коммунальной квартиры» (1985), Ив Кляйн «Антропометрии голубого периода» (1960)).

5. Рассмотрите репродукцию картины Э. Булатова «Слава КПСС» (1975) и «Горизонт» (1972). Какую роль в ней

играет текст? Какую роль играет текст в работах художников-концептуалистов?

6. Познакомьтесь с творчеством художницы Марины Абрамович (р. 1946) и ее перформансом под названием «Ритм 0» (1974). Расскажите о концептуальном смысле данного перформанса.

7. Познакомьтесь с творчеством французского художника-концептуалиста Ива Кляйна (1928–1962). Расскажите про его акцию «Прыжок в пустоту» (1960). Почему Кляйн выбирает в качестве фирменного цвета специально-запатентованный оттенок синего, что это символизирует? Расскажите о новых способах создания произведений искусства, которые изобрел Ив Кляйн.

8. Познакомьтесь с работами («Колесо», 1913; «Фонтан», 1917) пионера концептуализма французского художника М. Дюшана (1887–1968). Создавал ли Дюшан свои работы рукотворно или это были просто идеи? Что такое реди-мэйд? Как идеи Дюшана нашли развитие и применение в современном искусстве?

9. Посмотрите видео о творчестве японской художницы-концептуалиста Йоко Оно (р. 1933). «Выставка Йоко Оно в Музее современного искусства (2019) / Oh My Art» (Продолжительность: 15 мин). Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=jgu6JHetQMA&list=PLrKMcx2AmNrvHald7tnNsfrDnVkj_2OYt&index=33. Ответьте на вопросы:

а) расскажите о способах взаимодействия художницы со зрителем;

б) расскажите о смысле перформанса Йоко Оно «Отрежь кусок» (1964);

с) как связаны инструкции Йоко Оно с буддийскими практиками;

d) как связано творчество Йоко Оно с пацифизмом?

10. Познакомьтесь с творчеством американского художника-концептуалиста Дональда Джадда (1928–1994). Что является произведением искусства в проекте «Стопки» («Полки»), 1967. Почему его искусство еще называют минимализмом?

11. Используя методы художников-концептуалистов (часто художники-концептуалисты говорят о том, что произведение искусства может создавать каждый, для этого не обязательно быть гениальным живописцем), попробуйте создать свое произведение концептуального искусства на любую волнующую Вас тему. Придумайте ему название и презентуйте его.

12. Сделайте общий вывод о философии концептуализма.

ГЛАВА 7. ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

7.1. Передвижничество и русский импрессионизм

Русское искусство всегда понималось как служение высшим нравственным идеалам. Ф. М. Достоевский отмечал «всемирную отзывчивость» как национальную русскую черту. Среди выдающихся русских живописцев XIX века следует отметить О. Кипренского с его романтическими портретами, В. Тропинина (мастера домашнего, интимного портрета), А. Венецианова, К. Брюллова с его знаменитым «Последним днем Помпеи» (1833), А. Иванова («Явление Христа народу»), И. Шишкина, И. Айвазовского, М. Нестерова. В 1871 году была открыта первая выставка художников-передвижников – объединение российских художников, просуществовавшее до 1923 года. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, целенаправленно противопоставляли себя академистам. Утверждали, что вдохновляются народничеством. Организуя передвижные выставки, передвижники вели активную просветительскую деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений. В состав сообщества в разные годы входили выдающиеся русские живописцы: И. Крамской, Н. Ге, В. Перов,

А. Саврасов, В. Серов. И. Левитан, А. Куинджи, И. Репин. Художники-передвижники работали в разных жанрах: историческом, бытовом, пейзажном, портретном, но вносили в них что-то новое в отличие от академистов.

Русская живопись XIX века развивалась во взаимодействии с европейским искусством, а именно большое влияние на нее оказал импрессионизм. К. Коровин был первым русским импрессионистом. Импрессионистические тенденции можно обнаружить в творчестве В. Серова («Девочка с персиками»), И. Левитана и И. Э. Грабаря и др. Импрессионизм русской школы имеет ярко выраженную национальную специфику и во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями об импрессионизме классическом, рожденном во Франции XIX века. Однако в живописи «русских импрессионистов», также как и во французской, доминируют предметность, материальность. Характерными чертами русского импрессионизма являются: «этюдность» и некоторая незавершенность, которые обеспечивают тот «трепет жизни», который был столь значим для них, отсутствие динамизации, которая была характерна для городской Франции с более быстрым ритмом, большая нагруженность смыслом, содержательная доминанта, тяготение к смыслу и значению художественного образа, большая материальность и предметность живописи, основная форма – этюд, но при этом сохранялась тенденция к картинной монументализации пленэра.

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятиям: передвижники, русский импрессионизм, «всемирная русская отзывчивость», русский пейзаж.

2. Назовите художников, которые в разные годы входили в сообщество передвижников. В каких жанрах работали художники-передвижники?

3. В чем состояла философия искусства художников-передвижников, почему это были художники-новаторы для своего времени?

4. В чем состояла философия искусства русского импрессионизма?

К. А. Коровин (1861–1939). Существует способ целостного, нерасчлененного схватывания жизненного потока в единицу исторического времени. Такое схватывание есть проявление импрессионистического мироощущения, которое было присуще К. А. Коровину. Он связал два этапа в истории русского искусства: передвижничество и авангард. Творчество Коровина представляет собой способ существования «в промежутке», в ситуации смены одного типа визуального восприятия другим.

Задания по творчеству К. А. Коровина

1. Сравните картину Коровина «За чайным столом» (1888) с «Обедом лодочников» Ренуара (1880). В чем Вы видите специфику русского импрессионизма?

2. Сравните картину Коровина «У балкона. Испанки» (1888-1889) с Ф. Гоией «Махи на балконе» и Э. Мане «Балкон».

3. Сравните изображение Парижа Коровиным («Парижское кафе», 1890-е; «Париж. Бульвар Капуцинок», 1906 и др.)

с изображением Парижа на работах импрессионистов («Купальщицы в Ла Гренуйере» Клод Моне; «Купание на Сене (Лягушатник)» Пьер Огюст Ренуар; «Бульвар Капуцинок» К. Моне).

4) Сделайте вывод о специфике русского импрессионизма на примере творчества К. Коровина.

Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) – выдающийся русский живописец, крупный ученый в области теории и истории изобразительного искусства, экспериментировал с новаторскими исканиями импрессионистов, один из основателей реставрационного и музейного дела в СССР.

Задания по творчеству И. Грабаря (1871–1960)

1. Сделайте культурологический анализ картин «Зимний вечер» (1903), «Мартовский снег» (1904). Найдите в этих картинах черты импрессионизма.

2. Рассмотрите натюрморты И. Грабаря («Яблоки» (1905), «Неприбранный стол» (1907), «Груши на синей скатерти» (1915)). Сравните с их «Яблоками» П. Сезана. Какие европейские влияния Вы можете отметить в творчестве И. Грабаря?

3. Рассмотрите портреты Грабаря. Расскажите об одном из них (портрет Е. Г. Никулиной-Волковой, 1935; портрет дочери художника, 1934; портрет В. Г. Дуловой, 1935).

4. Сделайте вывод о специфике русского импрессионизма на примере творчества И. Грабаря.

В. А. Серов (1865–1911) – выдающийся русский художник, прославившийся в жанре портрета. Получал множество заказов на портреты, в том числе и от царской семьи. Серов был последним великим портретистом: после него

этот жанр, составляющий особенную силу русского искусства, постепенно угасает и вырождается.

Задания по творчеству В. А. Серова

1. Рассмотрите репродукции картин В. Серова: «Девочка с персиками» (1887), «Девушка, освященная светом» (1888). Сравните картины Серова с картинами-импрессионистов. Есть ли сходство и в чем? Почему картину «Девочка с персиками» называют самым лучшим детским портретом? Найдите черты импрессионизма в этих работах.

2. Рассмотрите портрет О. К. Орловой (1911), выполненный Серовым. Обратите внимание на детали: громадная шляпа, острое колено, нарочито обнаженное плечо, что-то змеиное в красивой маленькой головке на длинной шее. Можно ли сказать, что перед нами светская львица, роковая женщина или есть некая ирония в этом портрете? Присутствуют ли в нем черты импрессионизма?

3. Посмотрите видео о В. Серове из цикла «Передвижники» (Продолжительность: 26 мин) <https://www.youtube.com/watch?v=sw6jDndpdNM&t=1s>. Ответьте на вопросы:

а) расскажите про пейзажи Серова, про «Крестьянский цикл». В чем новаторство Серова как пейзажиста?

б) рассмотрите работы Серова «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897), сравните изображение князя и изображение лошади. Почему Серов снискал славу «злого портретиста» среди современников? Сравните данный портрет с «Портретом императора Николая II в серой тужурке» (1900). В чем Вы видите разницу в изображении царских особ?

7.2. Философия русского авангарда 1910–1920-х годов

Русское искусство первой XX века наряду с импрессионистическими тенденциями (К. Коровин, В. Серов, И. Грабарь) переходит к абстракции, доказательством чего является русский авангард как одно из направлений модернизма в России (1900–1930-е годы), расцвет которого пришёлся на 1914–1922 годы. Основными направлениями русского авангарда были:

- Абстракционизм (Василий Кандинский).
- Супрематизм (Казимир Малевич).
- Конструктивизм (Владимир Татлин).
- Кубофутуризм (Владимир Маяковский).
- Органическое направление (Михаил Матюшин).

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятиям: абстракционизм, супрематизм, «Синий всадник», «Бубновый валет», авангард.

2. Посмотрите фильм «Третьяковка с Константином Хабенским. Экскурсия по шедеврам XX века». <https://www.youtube.com/watch?v=GIMpVt3otV4>. (Продолжительность: 45 мин), ответьте на вопросы:

а) Что означает «всемирная отзывчивость русского гения»?

б) Какие смыслы можно выделить в картине М. Ларионова «Весна» (1912)?

с) Какие смыслы можно выделить в картине П. Водкина «Купание красного коня» (1912)?

д) Перечислите художников и произведения, о которых говорилось в фильме.

е) Какие стилистические особенности можно выделить в работе И. Мошкова «Портрет Евгении Кирнанди» (1910).

ф) Сделайте вывод об общие тенденции развития русской живописи XX века.

3. Посмотрите видео про выставку «Передовой отряд» в Самаре (2021) / Oh My Art <https://www.youtube.com/watch?v=dTazfY5gbRY> (Продолжительность: 20 мин), ответьте на вопросы:

а) почему произведения русского авангардного искусства начала XX века переместились из столицы в провинцию (Самару). Назовите имена художников-авангардистов, о которых говорится в фильме. Расскажите о картине одного из них на выбор;

б) расскажите о художниках объединения «НОЖ» (С. Аддиванкин, Н. Попов). В их манифесте сказано: «Конструктивизм, провозглашая смерть искусства, мыслит человека механизированного, «человека-автомата», несложный комплекс чувств которого может быть организуем средствами «интеллектуально-материального производства». <...> А мы хотим создавать реальные произведения искусства, организующие и систематизирующие человеческие чувства и их обобществляющие». Расскажите о работе одного из данных художников на выбор.

с) попробуйте создать живописную работу в эстетике русского авангарда, используя любые материалы.

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) – русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Один из основателей

группы «Синий всадник» В. Кандинский писал: «Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу». Свою главную теоретико-философскую работу он назвал «О духовном в искусстве».

Задания по творчеству В. Кандинского

1. В. Кандинский придавал большое значение воздействию цвета в своих работах. Ниже приведены классические интерпретации психологического воздействия цвета. Используя их проанализируйте живописные работы В. Кандинского: «Тихая гармония» (1924); «Углубленный импульс» (1928), «Композиция № 7». Какое настроение вызывают у Вас работы Кандинского?

Красный – цвет жизни, солнца, огня. Он вызывает противоположные чувства – любовь и ненависть, радость и гнев. Он наиболее бросается в глаза. Считается, что стимулирует кровообращение. Красный – цвет сердца, легких и мускулов; он делает человека разговорчивым, возбуждает и усиливает эмоции – все революционные флаги непременно красного цвета. Он делает ленивых более активными.

Синий цвет приносит ощущение мира и бесконечности, расслабляет человека. Этот холодный свет влияет на эндокринную систему, на наши реакции, на стресс, на релаксацию (расслабление), а также на систему защиты организма от инфекций и аллергии.

Желтый цвет символизирует полуденное солнце и оказывает стимулирующий эффект. В большей степени он воспринимается левым полушарием мозга, его «интеллектуальной» половиной, и может оказывать положительное

влияние на учебу и приобретение профессиональных навыков. Желтый улучшает настроение людей, вечно чем-то недовольных.

Зеленый – самый распространенный цвет в нашей европейской природе. Он действует успокаивающе, и поэтому прогулка среди зелени часто бывает необычайно целебна.

Оранжевый цвет олицетворяет радость и счастье. Он благотворно влияет на человека, который страдает от депрессии или склонен к излишнему пессимизму. У людей, которые утром просыпаются уже усталыми, недовольными и слова не вымолвят, пока не выпьют чашку кофе, совершенно меняется настроение, стоит им хотя бы на несколько минут после пробуждения посмотреть на мир сквозь оранжевое стекло.

Фиолетовый цвет всегда ассоциируется с духовностью. Он действует на подсознание и помогает человеку познавать себя, усиливая эффект от медитации. Если надеть фиолетовые очки и отправиться в многолюдное место, можете не сомневаться – никто даже не приблизится к вам. А если вы хотите умерить свой аппетит – надевайте, садясь за стол, фиолетовые очки. Блюда в фиолетовом цвете выглядят весьма неаппетитно.

Бирюзовый цвет – это нечто такое, что соединяет внешние и внутренние стороны нашей жизни. Терапевтический (лечебный) эффект при применении этого цвета нередко проявляется в том, что возникает ощущение расслабления, освобождения и благоденствия.

2. Известно, что по первому образованию В. Кандинский был ученым и до тридцатилетнего возраста планировал

заниматься наукой. В творчестве Кандинского искусство и наука связаны отношением дополнительности. Одной из главных проблем его творчества является проблема «сознательное- бессознательное». Приведите примеры, как исследует эту проблему В. Кандинский на примере его живописных работ.

3. Стремясь освободить искусство от гнета натуралистических форм, найти изобразительный язык для выражения тонких вибраций души, Кандинский настойчиво сближал живопись с музыкой. Докажите это на примере его работ. Почему они часто называются «композициями»? Какую музыку Вам напоминают работы Кандинского?

4. В. Кандинский писал следующее о создании произведения искусства: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, – оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание» [26, с. 10]. Используя данный тезис, прокомментируйте работы В. Кандинского на выбор.

5. Расскажите про деятельность объединений художников «Синий всадник» и «Бубновый валет», в которых участвовал В. Кандинский.

6. Включите свою любимую музыку, отключите внутреннего критика и попробуйте создать абстрактную картину, подобную картинам В. Кандинского. Придумайте ей

название и расскажите о своем опыте создания произведения абстрактного искусства.

7. Сделайте общий вывод о философии искусства Василия Кандинского.

Казимир Северинович Малевич (1879-1935) – российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма – одного из крупнейших направлений абстракционизма, автор известной картины «Черный квадрат».

Задания по творчеству К. Малевича

1. Рассмотрите репродукции картин К. Малевича «Черный квадрат» (1917), «Белый квадрат» (1918) и «Красный квадрат» (1915). Что означает каждая из данных работ, в чем их философия? Что такое супрематизм?

2. Рассмотрите поздние портреты К. Малевича. Найдите в них черты русской иконы, супрематизма и черты портрета эпохи Возрождения.

3. К. Малевич начал свой творческий путь с импрессионизма, затем создал супрематизм, а в поздний период творчества(1930-е) в его работах вновь наблюдаются черты импрессионизма, соединенные с супрематизмом. Докажите это на примере его поздних работ.

4. Посмотрите видео «15х4 – 15 минут про Квадрат Малевича» искусствоведа Дарьи Волковой <https://www.youtube.com/watch?v=6N4cd8cr3ak> про «Черный квадрат» К. Малевича (Продолжительность: 21 мин.), ответьте на вопросы:

а) какое влияние на современное искусство и дизайн оказал «Черный квадрат»? Прокомментируйте на примерах

работ А. Родченко «Черное на черном» (1918); М. Шагал «Панно для еврейского камерного театра» (1920);

б) в чем по Вашему мнению состоит высшая сложность и высшая простота данного произведения искусства?

5. Сделайте общий вывод о философии искусства Казимира Малевича.

7.3. Философия соцреализма: грезы о приближающемся коммунистическом счастье и полной гармонии бытия

Социалистический реализм (соцреализм) – главенствующее художественное направление литературы и искусства в СССР и других социалистических странах, представляющее собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества. На картинах соцреалистов зрителю предлагалось поверить в восторженные грезы о приближающемся всеобщем коммунистическом счастье и полной гармонии бытия под предводительством безупречных и великих отцов. Темы соцреализма: великие победы и великие стройки, любовь масс к вождям, спортивные праздники и парады. Соцреализм также называют идеологическим реализмом. Художник Александр Дейнека – яркий пример художника данного течения, изображавшего живые и патристические сцены Второй мировой войны, колхозов и спорта. Ю. И. Пименов, Б. В. Иогансон и Гелий Коржев также являются мастерами реализма XX века.

Вопросы и задания

1. Дайте определения понятиям: соцреализм, идеологический реализм, идеология.

2. Рассмотрите репродукцию картины Б. Кустодиева «Большевик» (1920). Найдите в ней признаки соцреализма.

3. Рассмотрите репродукцию картины Ю. Пименова «Даешь тяжелую индустрию» (1927). Найдите в ней признаки соцреализма.

4. Рассмотрите репродукцию картины Сергея Лупова «Спортивные игры на стадионе» (1927). Что вы можете сказать о людях, изображенных на данной картине?

5. Рассмотрите репродукцию картины Александра Самохвалова «Кондукторша» (1928). Как бы Вы описали эту героиню, подберите эпитеты.

6. Рассмотрите репродукцию картины А. Самохвалова «Метростроевка» (1937). Опишите героиню данной картины.

7. Рассмотрите картины А. Дейнека «Колхозница на велосипеде» (1935), «Мать» (1930), «Текстильщицы». Расскажите о героинях каждой из них. Как они отражали идеологические идеалы того времени?

8. Рассмотрите репродукцию картины Ф. Решетникова «Опять двойка!» (1952). Расскажите о героях данной картины.

9. Посмотрите видео про выставку «Дейнека/Самохвалов» в Манеже ч. 1 (2019) / Oh My Art. <https://www.youtube.com/watch?v=ҮpWjFb7ap0k>. и часть 2 <https://www.youtube.com/watch?v=bMnEpiqcTsl>. Заполните таблицу по творчеству данных художников (нужно вписать названия

работ художников по указанным темам) и ответьте на вопросы по видео:

Таблица 5. Соцреализм. А. Дейнека – А. Самохвалов

Тема творчества	А. Дейнека	А. Самохвалов
1. Спорт	Пример: «Игра в мяч», «Утренняя зарядка»	«Девушка в футболе»
2. Труд		
3. Герои		
4. Война		
5. Мир		

а) Сравните изображение текстильщиц у А. Дейнеки («Текстильщицы», 1927) и А. Самохвалова («Ткацкий цех», 1930). Где больше правды жизни, а какая работа представляет собой большую стилизацию?

б) Что вы можете сказать об изображении работающих женщин на работах А. Самохвалова? Найдите признаки отсылки к античности в этих работах.

в) Что вы можете сказать о работе А. Дейнеки «Сбитый асс» (1943). Вписывается ли она в советскую идеологию, прославляет ли она советского человека?

10. Сделайте общий вывод по философии искусства соцреализма. Какова была цель искусства в данный период, каковы идеалы и главные темы творчества, как в данный период искусство выполняет свои онтологические и гносеологические функции?

7.4. Философия соц-арта и московский концептуализм

Соц-арт – одно из направлений постмодернистского искусства, сложившееся в СССР в 1970-х годах в рамках так называемой альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того периода. Соц-арт возник как пародия на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом, что нашло отражение в его ироничном наименовании, соединившем понятия соцреализма и поп-арта. С одной стороны, поп-арт в американской культуре становится реакцией на таких художников-абстракционистов, как Джексон Поллок и Виллем де Кунинг. С другой стороны, поп-арт являлся рефлексией на товарное перепроизводство и изобилие рекламных слоганов и икон поп-культуры. Если на Западе были Микки-Маус и Мэрилин Монро, то в СССР был Ленин и стахановцы объектом соц-арта становится перепроизводство идеологии. Соц-арт – продукт кризиса соцреализма. Термин возник в 1972 году благодаря художникам Виталию Комару и Александру Меламиду. Идея пришла во время их совместной подработки в детском пионерлагере. Художникам нужно было изобразить профиль В. И. Ленина, героев войны и труда, колхозниц, рабочих.

Задания:

1. Дайте определения понятиям: соц-арт, идеология, ирония, постмодернизм, московские романтические концептуалисты, реди-мэйд.

- Соков Леонид Петрович;
- Турецкий Борис Захарович.

2. М. Рогинский одним из первых в СССР начала работать в эстетике поп-арта. Рассмотрите работы М. Рогинского 1960-х: «Красная дверь», «Примус», «Кафель», «Спички». Почему эти работы генетически связаны с поп-артом? Почему дверь красная, ведь двери в коммуналках никогда не окрашивали в красный цвет?

3. Расскажите про группу художников, называемых «московскими романтическими концептуалистами» (И. Кабаков, Э. Булатов, И. Чуйков, В. Пивоваров, В. Комар, А. Меламид). Какую роль в работах московских концептуалистов играл текст?

4. Посмотрите видео по соц-арту «Выставка «Комар и Меламид» в Музее современного искусства (2019)» / Oh My Art. (репортаж Юлии Панкратовой) Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=r97x-YtugeY&list=PLrKMcx2AmNrvHald7tnNsfrDnVkj_2OYt&index=27. Ответьте на вопросы:

а) что является главным вдохновением для соц-арта; назовите отцов-основателей соц-арта;

б) расскажите подробнее про «бульдозерские выставки».

с) расскажите подробнее про творчество одного из художников, принадлежащих к соц-арту. Вот список художников, принадлежащих к соц-арту:

- Булатов Эрик Владимирович
- Комар Виталий Анатольевич
- Косолапов Александр Семёнович
- Лебедев Ростислав Евгеньевич
- Новиков Игорь Алексеевич
- Меламид Александр Данилович
- Орлов Борис Константинович
- Пригов Дмитрий Александрович

5. Расскажите про творчество Ильи Кабакова. Расскажите про работы И. Кабакова «Лопата» (1984); «Выписка из приложения...» (1982), инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» (1986 году). Можно ли сказать, что его работы вызывают чувство отчужденности и скуки, характерное для советской действительности? Что означает метафора советской коммунальной квартиры в работах И. Кабакова?

6. Посмотрите экскурсию по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» (октябрь 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=qg8-zjp9MX8> (Продолжительность: 36 мин). Напишите небольшое эссе на тему «Концептуализм в творчестве И. Кабакова».

8. Сделайте общий вывод о философии соц-арта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культуролог Анастасия Четверикова пишет: «Искусство похоже на сыр или вино, чтобы его понять – нужно им «наестся». Если вы всю жизнь пили только крымские сладкие вина и ели пошехонский сыр, а потом друзья привезли вам ароматный сыр с плесенью и бутылку испанского Риберадель-Дуэро, вы, скорее всего, начнете плевать, говоря: «Что за гадость эти ваши деликатесы!» То же и с искусством – как только вы начнете насматриваться или наслушиваться классическим искусством, вас всё больше будет привлекать что-то авангардное или современное» [41, с. 126]. Надеемся, что современное искусство больше не будет вам таким чуждым и непонятным, а наоборот вызовет только интерес.

Обобщим, какая философская установка находится за тем ли иным периодом в истории искусства.

Античное искусство воплощает в себе формулу «человек – мера всех вещей», поэтому древнегреческие боги очеловечены. Греки любят и духовным в человеке, и телесным (Древняя Греция – родина Олимпийских игр и философии), поэтому изображение обнаженной человеческой натуры является эталоном. Древнегреческая скульптура изображает идеализированный портрет, древнеримская – натуралистический. Античная скульптура была цветной, а белый цвет скульптур – это наследие эпохи Возрождения.

В средневековом искусстве в центре находится Бог, что на философском языке называется теоцентризмом. Возникает два главных архитектурных стиля: романский и готический. Все в средневековом храме должно отсылать нас к Богу, способствовать тому, чтобы мы почувствовали его присутствие: витражи, мозаики, своды, орган, храмовые скульптуры. В средневековье меняется отношение к человеческому телу: все, что связано с телом, считается греховным, тело – сосуд греха, отсюда дуализм души и тела в средневековом искусстве, в котором нет изображения обнаженного человеческого тела.

Эпоха Возрождения – это возврат к наследию античности, которое на несколько веков было утрачено для Европы. В философии возникает гуманизм, который говорит о том, что у человека есть свое достоинство (вспомним «Речь о достоинстве человека» гуманиста Пико делла Мирандолы), своя свобода выбора в отличие от средневековья, где все порождено волей Бога. Изображение человека в Южном и Северном Возрождении отличается: художники Южного Возрождения (Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело) изображают человека равным Богу, одухотворяют его, в то время как художники Северного Возрождения изображают человека со всеми его недостатками таким, какой он есть на самом деле (Ян ван Эйк, П. Брейгель, И. Босх).

В новое время возникает целый ряд художественных стилей: это и классицизм, который старается подражать античности и в котором главное – это разум; и романтизм, в котором наоборот главным становится чувство, конфликт

романтической свободолюбивой личности и общества. В Голландии возникает феномен, который принято называть «золотым веком голландской живописи», который подарил нам творения «малых голландцев» и гения Рембрандта. В отличие от «малых голландцев», которые стремились изображать на своих полотнах мирную жизнь и не писали на библейские и мифологические сюжеты, полотна Рембрандта практически всегда обращены к библейским или мифологическим сюжетам, но проникнуты глубоким психологизмом.

Реализм как художественный метод стремится изобразить действительность такой, какая она есть. Реализм приходит с запада, но достигает своего апогея в творчестве художников-передвижников, отказавшихся от канонов салонной живописи и сделавших художника более свободным в выборе тем и сюжетов.

Во второй половине XIX века во Франции возникает искусство импрессионистов, которое так же порывает с канонами салонной живописи. Целью импрессионистов было изображение не реального объекта, а своего впечатления от увиденного, поэтому их работы отличаются серийностью, быстротой исполнения, некоторой этюдностью и характерным «размытым» импрессионистическим мазком. Темами для импрессионистов была повседневная жизнь: парижское кафе, бульвар Капуцинок, кафешантаны, обычные женщины, а не мифологические богини (вспомним скандально известную «Олимпию» Э. Мане). Это была революция в искусстве, которая впоследствии привела к рождению современного искусства.

Художников, которые жили и творили после импрессионистов и впитали их принципы, принято называть постимпрессионистами: это П. Сезанн, Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек, П. Гоген. Постимпрессионизм не был единым художественным стилем, каждый из указанных художников уникален и неповторим, но все они генетически связаны с импрессионизмом.

Искусство конца XIX – начала XX века принято называть модерном (так можно назвать все искусство до Первой мировой войны). Модерн очень любил витиеватость и орнаменты, что нашло отражение в архитектуре, а в живописи – в знаменитых орнаментах Г. Климта, в орнаментальности М. Врубеля и других представителей русского модерна.

Между двумя войнами работали художники-экспрессионисты, которые выразили в своих работах боль, страх и отчаяние, вспомним в качестве примера «Крик» Э. Мунка. В XX веке возникнет абстрактный экспрессионизм, яркими представителями которого являются Марк Ротко и Джексон Поллок. В отличие от живописи экспрессионистов, которая была «оголенным нервом», но все-таки была предметна, абстрактный экспрессионизм не изображает предметного мира, их работы – это чистая абстракция, целью которой является вызвать определенные чувства у зрителя, как правило это экзистенциальные чувства, связанные с переживанием одиночества, смерти, отчаяния.

Ситуация, порожденная мировыми войнами, породила культурный резонанс. О гармонии, добродетели, разуме и морали, прогрессе и просвещении становится просто стыдно заикаться, любое слово из арсенала гуманных

и культурных европейцев оборачивается ложью и насмешкой. Философы Запада А. Бергсон, З. Фрейд, Г. Зиммель, М. Вебер описывают лабиринтные ситуации, в которых оказывается психика человека и массовое общество. Данные мировоззренческие установки находят свое отражение и в искусстве: в кубизме, в сюрреализме, в абстракционизме, а позже и в концептуализме.

Сюрреализм показывает, что человек далеко не укладывается в формулу Декарта «я мыслю, следовательно существую», им движут зачастую неосознаваемые инстинкты. Художники-сюрреалисты как бы показывают в документально достоверном и гипнотически иллюзорном виде такие вещи, которые прежде, приписывались исключительно ведению фантазии, бреда, сумасшествия, сновидения.

Русское искусство всегда стояло особняком и в то же время отличалось «всемирной русской отзывчивостью». Русский меценаты С. И. Щукин и И. А. Морозов собрали прекрасные коллекции западного искусства до революции, куда вошли работы импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов и кубизм. Русский авангард был эхом тех эстетических экспериментов, которые происходили в искусстве и на Западе. Русский художники Василий Кандинский и Каземир Малевич стали не только практиками, но и теоретиками нового абстрактного искусства, которое вполне соответствовало происходящим в обществе социальным катаклизмам. Поначалу советская власть поддерживала новое авангардное искусство, но вскоре возникает соцреализм, и все авангардное отвергается. В соцреализме зрителю предлагают поверить в восторженные грезы о приближающемся

всеобщем коммунистическом счастье и полной гармонии бытия под предводительством безупречных и великих отцов. На полотнах сюрреалистов, по мнению искусствоведа А. К. Якимовича, изображены коллективные галлюцинации о великих победах и великих стройках, о неудержимой любви масс к вождям [43, с. 77]. Впрочем, и в этот жесткий для художника период были художники, которым было тесно в рамках советской идеологии, которые были вынуждены «уходить в подполье», в так называемый советский андеграунд. Так возникают «московские концептуалисты» и соц-арт. Если на западе был потребительский бум и перепроизводство товаром, художественным воплощением чего стало искусство поп-арта, то в СССР было явно перепроизводство идеологии, что привело к рождению соц-арт с его иронией по отношению к советской действительности и эстетике коммуналок.

Искусство второй половины XX века принято называть современным, в некоторых случаях актуальным. В нем мы так же находим плюрализм стилей и направлений, но есть некоторая общая тенденция – искусство становится концептуально по своей сути, оно больше стремится не к эмоциональному воздействию на зрителя, но к интеллектуальному осмыслению увиденного. Искусство интегрируется с цифровыми технологиями, дизайном, в нем много так называемого нерукотворного искусства – «реди-мейдов». Со второй половины XX века крупные международные выставки (биеннале, «Документа») становятся основной площадкой презентации современного искусства.

Таким образом, рассмотрены ключевые этапы развития мировой художественной культуры, философию искусства каждого периода. Мировое искусство разнообразно, но оно едино, оно подобно алмазу, который раскрывается перед нами своими различными гранями. Художник никогда ничего не придумывает, он подобен эху, его цель состоит в том, чтобы поймать, «откликнуть» то, что в настоящий момент находится в общественном сознании. Мы убеждены, что, всматриваясь в произведения искусства, человек настраивается на философский лад, что-то новое узнает о себе, и наоборот, читая работы философов, он способен лучше понимать историю искусства. Философия и искусство вот уже более двух тысяч лет идут рука об руку, и неудивительно, ведь и искусство, и философия являются формами познания мира и самого себя, отличающими человека от животного.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андреева, Е. Ю. Все и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Е. Ю. Андреева. – Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимабха, 2011. – 512 с. – ISBN: 978-5-89-059-159-3. – Текст: непосредственный.
2. Бадью, А. Манифест философии / А. Бадью. – Санкт-Петербург: Machina, 2003. – 184 с. – Текст: непосредственный.
3. Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1984. – 334 с. – Текст: непосредственный.
4. Бирюкова, М. В. Философия кураторства / М. В. Бирюкова. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018. – 336 с. – Текст: непосредственный.
5. Бирюкова, М. В. Диалектика смерти и бессмертия в выставочных проектах Йозефа Бойса / М. В. Бирюкова // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2. – С. 66–72. – Текст: непосредственный.
6. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр. – Тула: Тульский полиграфист, 2013. – 204 с. – Текст: непосредственный.
7. Бодрийяр, Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 384 с. – Текст: непосредственный.
8. Власов В. Г. Русский классицизм и его источники / В. Г. Власов // Искусство России в пространстве Евразии: в 3 т.

- Т. 2. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2012. – С. 225–232. – Текст: непосредственный.
9. Волкова П. Д. Мост через бездну. Книга 1. Комментарий к античности / П. Д. Волкова. – Москва: АСТ, 2015. – 340 с. – ISBN 978-5-17-091285-8. – Текст: непосредственный.
 10. Волкова П. Д. Мост через бездну. Книга 5. Импрессионисты и XX век / П. Д. Волкова. – Москва: АСТ, 2016. – 230 с. – ISBN 978-5-17-098227-1. – Текст: непосредственный.
 11. Волкова П. Д. Мост через бездну. Книга 2 / П. Д. Волкова. – Москва: 2013. – 223 с. – ISBN 978-5-906339-34-8. – Текст: непосредственный.
 12. Волкова П. Д. Мост через бездну. Книга 3 / П. Д. Волкова. – Москва: 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-906339-66-9. – Текст: непосредственный.
 13. Волкова П. Д. Мост через бездну. Книга 4 / П. Д. Волкова. – Москва: 2014. – 250 с. – ISBN 978-5-90633-987-4. – Текст: непосредственный.
 14. Волкова, П. Д. Мост через бездну. Вся история искусства в одной книге / П. Д. Волкова. – Москва: АСТ, 2018. – 1320 с. – ISBN: 978-5-17-106403-7. – Текст: непосредственный.
 15. Гращенков, В. Н. Наследие Палладио в архитектуре русского классицизма / В. Н. Гращенков // История и историки искусства: Статьи разных лет. – Москва: КДУ, 2005. – С. 448–452. – Текст: непосредственный.
 16. Гринберг, К. Авангард и китч / К. Гринберг. – URL: <https://www.photographer.ru/cult/theory/3000.html> (дата обращения: 06. 08. 2023). – Текст: электронный.
 17. Даниэль, С. М. Европейский классицизм: Эпоха Пуссена. Эпоха Давида / С. М. Даниэль. – Санкт-Петербург:

- Азбука-Классика, 2003. – 304 с. – ISBN 5-352-00313-2. – Текст: непосредственный.
18. Деррида, Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. – Москва: AdMarginem, 2000. – 512 с. – Текст: непосредственный.
 19. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – Москва: АСТ-ПРЕСС, 2003. – 624 с. – ISBN 5-7805-0693-0. – Текст: непосредственный.
 20. Дневник одного гения / Сальвадор Дали. Перевод О. Г. Сокольник, Т. А. Ждан. – Москва: Попурри, 2012. – 336 с. – ISBN 978-985-15-1619-9. – Текст: непосредственный.
 21. Дядык, Н. Г. Концептуальный фильм как форма философствования (экзистенциальная проблематика фильмов В. Вендерса) / Н. Г. Дядык, О. В. Конфедерат // Социум и власть. – № 3 (77). – 2019. – С. 95–106. – Текст: непосредственный.
 22. Дядык, Н. Г. Концептуальное искусство как способ философствования: живопись вместо философии / Н. Г. Дядык // Социум и власть. – № 1 (81). – 2020. – С. 104–115. – Текст: непосредственный.
 23. Поляков, Е. Н. Архитектура Древнего мира. В 2 т. Т. 1: курс лекций / Поляков Е. Н. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 400 с. – ISBN 978-5-93057-711-2. – Текст: электронный. (дата обращения: 18.08.2023).
 24. Иоаннисян, О. М. К проблеме барокко в русской архитектуре XVIII века / О. М. Иоаннисян // Русское искусство эпохи барокко. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Эрмитаж, 1998. – С. 37–40. – ISBN 5-88654-036-9. – Текст: непосредственный.
 25. Чайка, К. В поисках минимализма. Стремление к меньшему в живописи, архитектуре и музыке / К. Чайка. –

- Москва: Альпина Диджитал, 2020. – 280 с. – ISBN: 978-5-9614-3861-1. – Текст: непосредственный.
26. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – Москва: Эксмо-Пресс, 2020. – 160 с. – ISBN: 978-5-699-91768-6. – Текст: непосредственный.
27. Карпентьер, А. Барочность и чудесная реальность / А. Карпентьер // Мы искали и нашли себя. – Москва: Прогресс, 1984. – С. 110–430. – Текст: непосредственный.
28. Кошут, Д. Искусство после философии / Д. Кошут // Искусствознание. – №1. – 2001. – С. 543–563. – Текст: непосредственный.
29. Форд, М. 100 арт-манифестов: от футуристов до станистов / Автор-составитель Алекс Данчев. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2022. – 550 с. – ISBN: 978-5001-3978-16. – Текст: непосредственный.
30. Малевич, К. Мир как беспредметность / К. Малевич. – Москва: Издательство Эксмо, 2016. – 160 с. – ISBN: 978-5-699-85906-1. – Текст: непосредственный.
31. Митрополит Антоний Сурожский. Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности / Митрополит Антоний Сурожский. – Москва: Никая, 2022. – 192 с. – ISBN: 978-5-907202-35-1. – Текст: непосредственный.
32. Новалис. Фрагменты / Новалис // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 94–107. – Текст: непосредственный.
33. Обухова, А. Е. Живопись без границ (История живописи. XX век) / А. Е. Обухова, М. В. Орлова. – Москва:

- Галарт, Олма-Пресс, 2001. – 176 с. – ISBN 5-269-00999-4, 5-224-02509-5. – Текст: непосредственный.
34. Строева, О. В. Искусство и философия. Удивительные параллели, необычные интерпретации / О. В. Строева. – Москва: Страта, 2019. – 260 с. – ISBN: 978-5-6041463-6-1. – Текст: непосредственный.
35. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – Москва: Искусство, 1991. – 586 с. – ISBN 5-210-02441-1. – Текст: непосредственный.
36. Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль. – Москва: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – 480 с. – ISBN 5-8242-0037-8. – Текст: непосредственный.
37. Платон. Государство / Платон. – Москва: Академический Проект, 2002. – 398 с. – ISBN 978-5-8291-1671-2. – Текст: непосредственный.
38. Герберт, Р. Философия современного искусства. Избранные эссе / Р. Герберт. – Москва: Издатель А. В. Воробьёв, 2023. – 346 с. – ISBN 978-5-93883 -502-3. – Текст: непосредственный.
39. Левитт, С. Параграфы о концептуальном искусстве / С. Левитт. – 2008. – URL: http://contemporaryartists.ru/Paragraphs_on_Conceptual_Art.html (дата обращения: 06. 08. 2023). – Текст: электронный.
40. Уорхол, Э. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот) / Э. Уорхол. – Москва: Ад Маргинем, 2022. – 268 с. – ISBN 978-5-91103-257-8. – Текст: непосредственный.
41. Четверикова, А. Искусство для пацанчиков. По полочкам / А. Четверикова. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-17-117441-5. – Текст: непосредственный.

42. Гомбрих, Э. Символические образы. Очерки по искусству Возрождения / Э. Гомбрих. – Москва: Алетея, 2020. – 490 с. – ISBN 978-5-906910-72-1. – Текст: непосредственный.
43. Якимович, А. К. Реализмы двадцатого века. Альбом / А. К. Якимович. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 176 с. – ISBN 5-224-01432-8. – Текст: непосредственный.
44. Бааль-Тешува, Я. Ротко (1903-1970): Картины как драма / Я. Бааль-Тешува. – Москва: Арт-родник, 2006. – 96 с. – ISBN 5-9561-0192-X. – Текст: непосредственный.
45. Янсон, Х. В., Янсон, Э. Ф. Часть 3. Возрождение, маньеризм и барокко // Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. – Санкт-Петербург: АОЗТ «Икар», 1996. – 512 с. – ISBN 5-85902-079-1. – Текст: непосредственный.
46. Breslin, J. E. B. Mark Rothko: A Biography / J. E. B. Breslin. – Chicago: University Of Chicago Press, 1993. – 707 p. – ISBN 978-0226074054. – Текст: непосредственный.
47. Duve, Th. de The Definitively Unfinished Marcel Duchamp. Halifax: Nova Scotia College of Art and Design / Th. de Duve. – Cambridge: MIT Press, 1991. – 488 p. – Текст: непосредственный.
48. Encyclopedia of World Biography on Joseph Beuys. – URL: <https://www.britannica.com/biography/Joseph-Beuys> (дата обращения 7. 02. 2021). – Текст: электронный.
49. Fontaine, C. Ready-Made Artist and Human Strike: a few Clarifications / C. Fontaine. – 2005. – URL: http://www.ubu.com/papers/Fontaine_Readymade.pdf (дата обращения: 06. 08. 2023). – Текст: электронный.
50. Graham, L. Duchamp & Androgyny: Art, Gender, and Metaphysics / L. Graham. – Berkeley: No-Thing Press, 2003. – 88 p. – Текст: электронный.

51. Greenberg C. Art and Culture: critical Essays / C. Greenberg. – Beacon Press, 1961. – 278 p. – Текст: непосредственный.
52. Karmel, P. Jackson Pollock: Key Interviews, Articles and Reviews. / P. Karmel, K. Varnedoe eds. – Museum of Modern Art, 1999. – 174 p. – ISBN 0-87070-037-5. – Текст: непосредственный.
53. Sontag, S. Against Interpretation and Other Essays. – New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1966. – 385 p. Текст: непосредственный.
54. Modern Art, 1999. – 174 p. – ISBN 0-87070-037-5. – Текст: непосредственный.

Учебное издание
Дядык Наталья Геннадьевна
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
Учебно-методическое пособие

ISBN ISBN 978-5-907869-18-9

Работа рекомендована РИС ЮУрГППУ
Протокол №29 (пункт 20) от 2023 г.

Издательство ЮУрГППУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69

Редактор Л. Г. Шibaкова
Технический редактор А. Г. Петрова

Подписано в печать 16.09.2023
Тираж 100 экз. Формат 60×84 / 16
Объем 4,3 уч.-изд. л. (8,2 усл. п. л.)
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ЮУрГППУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69