Билетики для Экзамена по искусств истории:3

Сделал: я

Если не хватает какой либо информации кидайте в беседу

удачки:)

С тех кому помогло

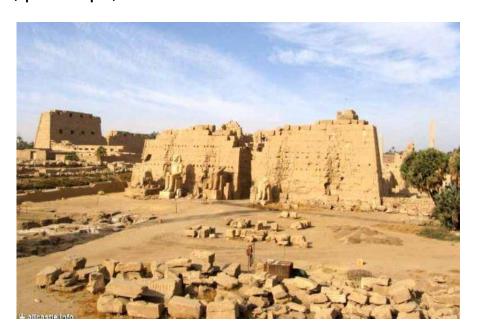

1 Развитие культовой архитектуры египта (храмы , пирамиды) и свзяанных с ней круглой пластики , рельефа, живописи

Главным правилом для египетских зодчих был закон симметрии. Она была задействована в композиции всех зданий, в масштабах построек и в размещении частей сооружения относительно его центральной оси.

Колонны Древнего Египта

Храм Амона в Карнаке

- Даже гигантские пирамиды складывались из огромных каменных блоков, обработанных так мастерски, что для их монтажа не требовалось добавление строительного раствора. Причем, кладка получалась настолько качественной, что между двумя соседними камнями невозможно было просунуть лезвие самого тонкого ножа.
- Тяжелые балки перекрытия опирались на стены, колонны и пилоны. Египетские мастера в конструкции сооружений не использовали своды, хотя и были знакомы с технологией их возведения.
- Вместо сводов использовались различные виды опорных элементов:
- **Каменные столбы** они были монолитными, и имели простое сечение квадратной формы. Подобные опоры делали массивными из монолитных каменных блоков. Столбы из камня выглядели строго, аскетично, но при этом невероятно внушительно.
- Колонны— они состояли из базового элемента, ствола и капители. Стволы простых колонн были также квадратной формы, а более сложные выполнялись в виде многогранников, которые украшали стеблями растения, применявшегося для изготовления папируса. Иногда на стволах колонн можно видеть вертикальные желобки— каннелюры.
- Для архитектуры Древнего Египта были характерны капители в форме листьев пальмы, цветков лотоса или папируса. Можно встретить также изображения головы богини Хатор покровительницы земледельцев

• Древние храмы Египта

- Наряду с крупными храмовыми комплексами, которые строились на египетской земле, в скалистых отложениях вырубались пещерные храмы, имевшие богатое внутреннее убранство.
- Фасадные стены храмов были наклонными, что способствовало их большей устойчивости. Не исключено, что наклонная форма была позаимствована из самых ранних глинобитных построек.
- Сразу же за фасадным пилоном располагался квадратный двор перисталь, окруженный со всех сторон частым рядом массивных колонн. Они были расположены очень близко друг к другу. Во двор могли проходить все желающие.
- Далее следовал колонный зал гипостиль, который освещался сквозь просветы в перекрытиях. Освещение было устроено так искусно, что в определенные часы внутренний <u>интерьер</u> зала представлял собой уникальное по красоте зрелище.
- Еще дальше располагались святилища. Они были ниже и меньше по площади, и чем дальше от входа были расположены, тем более ограниченный круг жрецов имел к ним доступ.

• В композиции всего храмового комплекса четко прослеживался нерушимый для египтян

закон симметрии. Поэтому все помещения бы Храмовыйокомиляемсь дарицы

Хатшепсут

• Самыми крупными и значительными храмовыми комплексами этого периода являются большой храм Амона в городе Фивы (на сегодняшний день это Луксор и Карнак), а также храм Хора в Эдфу и на острове Филе.

Храм бога Хора в Эдфу

Среди известных пещерных храмов можно назвать сооружения в Абу — Симбеле, которые вырубались в толще скальных пород. На внешней стороне скалы расположен фасад с гигантскими скульптурами, а в глубину уходят целые анфилады помещений, щедро украшенные рельефными изображениями, скульптурными композициями и искусными росписями в богатой

Преторой гамма

Храм Рамсеса в Абу — Симбеле

Пирамиды Древнего Египта

Напротяжении столетий египетские пирамиды остаются неповторимым шедевром архитектуры мирового масштаба

Пирамида Хеопса, возведенная приблизительно в 2550 году до нашей эры, является самой большой. Она покрывает площадь в 52 тысяч квадратных метров, а ее высота составляет 138 метров.

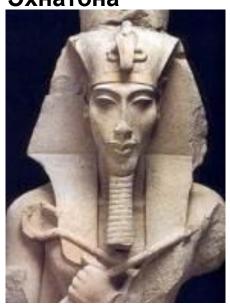

Другие знаменитые пирамиды Гизы — это пирамиды поздних фараонов Хефрена и Менкаура, и в отличии от пирамиды Хеопса, в них есть маленькие храмы и погребальни.

Возле пирамиды Хефрена, находится знаменитый Сфинкс — один из древнейших скульптур, которые сохранились до нашего времени. Эта скульптура представляет собой льва, а его лицо — чем-то напоминает лик фараона Хефрена.

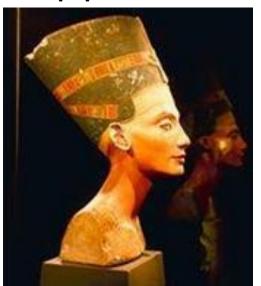

Портрет Эхнатона

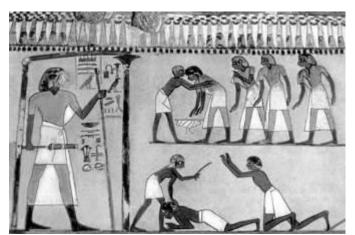
Своего расцвета древнеегипетская скульптура достигла в XIX в. до н. э. Лучшее, что было создано в этот период, -- скульптурные портреты Эхнатона (рис.10) и его жены Нефертити (рис.11), выполненные в рельефе и круглой пластике. Впервые в истории египетского искусства появилось изображение фараона в кругу семьи. Портрет Нефертити в высокой короне из раскрашенного известняка стал символическим изображением Египта. Гордая голова царицы на тонкой шее поражает совершенством точеных черт прекрасного лица, необычайной гармонией, завершенностью композиции, великолепным сочетанием красок.

Портрет Нефертити

Росписи Древнего

Росписи получили широкое распространение еще при изготовлении герзейской керамики, декор которой, имеющей преимущественно светский характер, включает изображения лодок, растений, зверей и птиц и изредка людей. В дальнейшем росписи (рис.12) и рельефная скульптура превратились в тесно связанные между собой виды искусства. В усыпальницах и храмах времени правления IV, V и VI династий эти искусства достигли высокого уровня развития. Все рельефы эпохи Древнего царства были раскрашены, а росписи на плоской, лишенной вырезанного изображения поверхности еще долгое время выполнялись сравнительно редко.

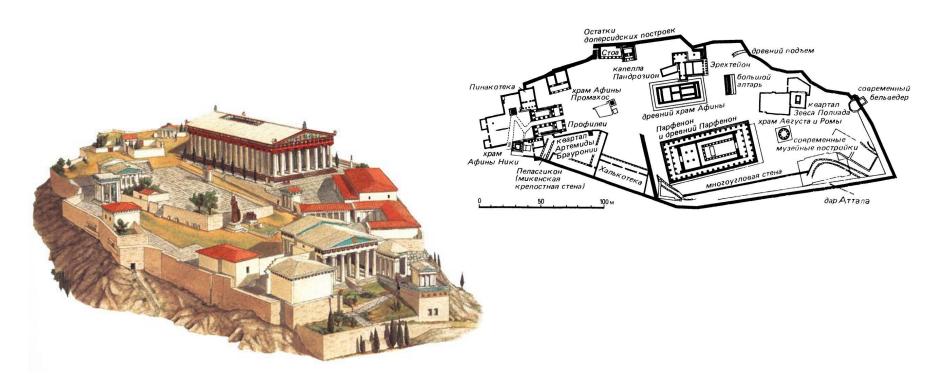
Сайт, которой я советую открыть, но не обязательно.

https://studwood.ru/7964 35/kulturologiya/iskusstv o_drevnego_egipta_arhit ektura skulptura zhivopis

2 Ансамбль Афинского Акрополя.

- **Акрополь** (от греческого слова » акрополис» что в переводе означает » верхний город») представляет собой укрепленную часть города, находящуюся на возвышенности и предназначенную для обороны города в военное время. Акрополь был местом изначального поселения людей, а уже значительно позже вокруг него был построен нижний город, не имеющий значительных защитных сооружений.
- Окруженные стенами города строились обычно вокруг холма или высокой скалы. На скале возводились внутренние укрепления. Такая цитадель в Древней Греции называлась Акрополем. Однако постройка выполняла не только роль внутренней крепости греки хранили в глубине своего сознания представления о доисторических временах, и поднятая на скале площадь символизировала для них небесную сферу, священные очищающие душу силы и бессмертие

- Бесстрашные воины и мудрые военные инженеры укрепили вход в Акрополь лишь при приближении врага. Порог священного участка представлялся грекам своего рода границей бессмертия и земных прозаических дел. На акрополе были расположены храмы, посвященные древнегреческим богам. Одним из выдающихся памятников мировой архитектуры является Акрополь в Афинах.
- Афинский акрополь занимает скалистый холм высотой более 150 метров. Его вершина пологая, и храмы построены на нем в восходящем порядке. Холм в ширину достигает размеров 170 метров, а в длину — около 300 метров.

Структура акрополя в Афинах.

Ансамбль Афинского Акрополя имеет в своем составе несколько храмов и других важнейших объектов, среди которых можно назвать следующие:

<u>Парфенон</u> — это центральный и самый главный храм Акрополя, посвященный покровительнице городе, богине Афине. Построен храм в середине 5 века до нашей эры архитектором Калликратом.

Парфено

Гекатомпедон — один из древнейших храмов в составе Акрополя, который был построен в честь богини Афины, который был построен значительно раньше Парфенона.

Эрехтейон — храм в составе Акрополя, расположенный севернее Парфенона, который также имел важное религиозное и культовое значение. Эрехтейон был посвящен богине мудрости Афине. богу морей Посейдону, а также легендарному афинскому

царю Эрех

- Статуя Афины Промахос огромная бронзоая статуя богини Афины покровительницы города полиса. Ее автором стал скульптор Фидий, который воздвиг статую в 465 455 годах до нашей эры на возвышенном постаменте между храмами Парфеноном и Эрехтейоном.
- Афина держит в руках щит и копье, а на голове статуи красуется золотой шлем. Копье также было сделано из чистого золота. В лучах солнца они сверкали, и их свет был виден на многие километры. Именно поэтому статуя Афины Промахос служила своеобразным маяком для моряков — по ней они ориентировались и успешно достигали берегов Эллады.

Пропилеи — представляют собой проход, ограниченный колоннадой, который предназначен для торжественных шествий. Пропилеи не случайно стали визитной карточкой Акрополя — их стройная колоннада оформляет вход в ансамбль.

Храм Ники Аптерос — посвящен богине Нике — победительнице. Храм расположен в юго — западном направлении от Пропилей. Он построен на выступе скалы, и поэтому дополнительно укреплен опорной стеной высотой в 8 метров. Храм Ники был построен <u>архитектором</u> Калликратом в 427 — 424 годах до нашей эры.

Одеон Герода Аттического — представляет собой постройку в виде древнегреческого театра, рассчитанного для посещения 5 тысяч зрителей. Здание было построено в 165 году нашей эры по заказу греческого оратора и философа Герода Аттика в память о своей умершей супруге Регине. На сегодняшний день здание сохранилось практически полностью, и в нем проводятся спектакли и концерты.

Я собрал только основные постройки, там есть еще, но их запомнить будет трудно...

3 Крупнейшие мастера греческой пластики мирон поликлет, фидий, пракситель, лисипп.

• Для скульптуры Древней Греции эпохи классики, периода расцвета полиса, характерны следующие особенности. Главным объектом изображения по-прежнему остается человеческая фигура. Но по сравнению с архаической скульптурой изображение становится более динамичным и анатомически правильным. Но фигуры и лица скульптур по прежнему лишены индивидуальных черт: это обобщенные, абстрактные образы тяжеловооруженных воинов, атлетов, спортсменов, богов и

героев.

Мирон — скульптор Древней Греции V в. до н.э. работавший в бронзе. Как художник он ставил своей главной задачей запечатление моментов перехода от одного движения к другому, подметить кульминационные моменты в этих движениях. Для своего знаменитого «Дискобола», с которым мы знакомы по поздней римской мраморной копии, характерна тщательная, но несколько обобщенная передача анатомии человеческого тела, холодная красота линий фигуры. В ней Мирон полностью отказался от торжественной неподвижности своей модели. Другая работа Мирона — групповая композиция «*Афина и Силен* Марсий», установленная на Афинском акрополе. В ней художник попытался передать кульминационные точки движения человеческого тела: Афина стоящая в спокойной позе, бросает изобретенную ей флейту, а дикий лесной демон показан в движении, он хочет схватить флейту, но Афина его останавливает. Динамика движения тела Марсия подавляется неподвижностью и скованностью позы фигуры богини Афины.

- Поликлет другой древнегреческий скульптор живший тоже в V веке до н.э., он работал в Аргосе, Афинах и Эфесе. Ему принадлежат многочисленные изображения атлетов-победителей в мраморе и бронзе. Поликлет в своих скульптурах смог передать облик идеализированных и мужественных воинов-гоплитов, членов гражданского ополчения полиса. Поликлету принадлежит также «Диадумен» статуя юноши, обвязывающего голову повязкой победителя.
- Другая тема его творчества изображения юношей-воинов, воплощавших представление о доблести гражданина. Для герайона в Аргосе он создал изображение богини Геры из слоновой кости. Для скульптур Поликлета свойственна пропорциональность, признанная современниками эталоном.

Фидий — знаменитый скультор Древней Греции V века до н.э. Он работал в Афинах, <u>Дельфах</u> и <u>Олимпии</u>. Фидий принимал активное участие в реконструкции Акрополя в Афинах. Он был одним из руководителей строительства и украшения Парфенона. Он создал для Парфенона статую Афины высотой 12 метров. Основ статуи деревянная фигура. На лицо и обнаженные части тела накладывались пластинки из слоновой кости. Одежда и вооружение были покрыты почти двумя тоннами золота. Это золото служило неприкосновенным запасом на случай непредвиденных финансовых кризисов. Вершиной творчества Фидия стала его знаменитая статуя Зевса в Олимпии, высотой 14 метров. Она изображала громовержца, сидящим на богато украшенном троне, его верхняя часть торса обнажена, а нижняя закутана в плащ. В одной руке Зевс держит статую Ники, в другой символ власти — жезл. Статуя была выполнена из дерева, фигуру покрывали пластины слоновой кости, а одежду тонкие золотые листы. Теперь вы знаете какие были скульпторы в Древней Греции.

ПРАКСИТЕЛЬ

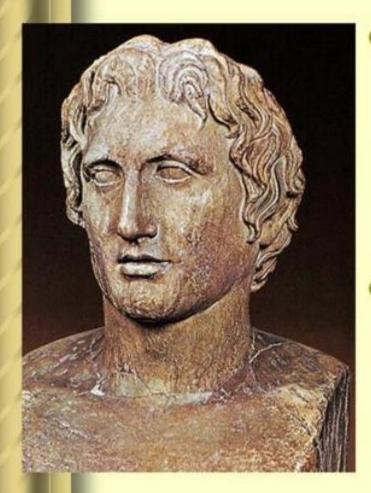
ПРАКСИТЕЛЬ (4 в. до н.э.), древнегреческий скульптор, родился в Афинах ок. 390 до н.э.: работал в родном городе в 370–330 до н.э. Самым знаменитым произведением Праксителя является «Афродита Книдская». Среди других работ скульптора – «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита из Арля», «Гермес», статуя «Аполлона Ликейского», «Артемида Браврония».

Его произведения, в основном в мраморе, известны по римским копиям. Чаще всего он изображал богов, и даже сатиров, молодыми.

Он - первый скульптор, максимально реалистично изобразивший обнаженную женщину. В его творчестве на смену величественности и возвышенности образов 5 в. до н.э. приходят изящество и мечтательная нежность.

Лисипп работал в последнюю треть IV в. до н.э., уже в эпоху Александра Македонского, и его творчество как бы завершает искусство поздней классики.

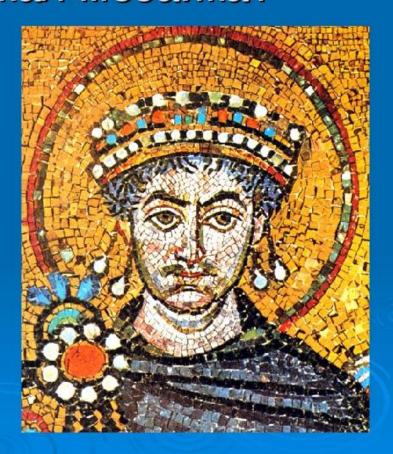

- 1500 бронзовых статуй.
   Наряду с мифологическими образами нашли свое отражение самые знаменитые события современности, вошедшие затем в историю.
- Был придворным мастером. Новаторство Лисиппа заключалось в том, что он открыл в искусстве ваяния огромные реалистические возможности.

4 Мозаика Византии

Что представляет собой византийская мозаика?

Византийская мозаика — это прежде всего мозаика из смальты. Именно византийцы разработали технологию производства смальты, благодаря которой это относительно экономичное и простое в обращении стекло стало основным материалом в монументальной живописи.

Происхождение византийской мозаики

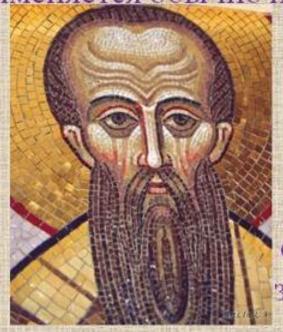
Интересно, что искусство это было в самом расцвете в шестом и седьмом веках, а затем было возрождено и постоянно использовалось на протяжении периода с девятого по четырнадцатый век. В основном образцы этого искусства представляют сюжеты на библейскую тему, следовательно многие из них располагаются в различных религиозных зданиях.

Особенности византийского стиля

 Главной особенностью византийского стиля служил золотистый фон, который присущ для большинства картин. В качестве техники набора применяется обычно прямой набор.

Еще одной особенностью является наличие четких контуров каждого объекта представленного в картине. Если картину разглядывать с большого расстояния, то такие контуры позволят сделать действующих персонажей более заметными на золотом мерцающем фоне.

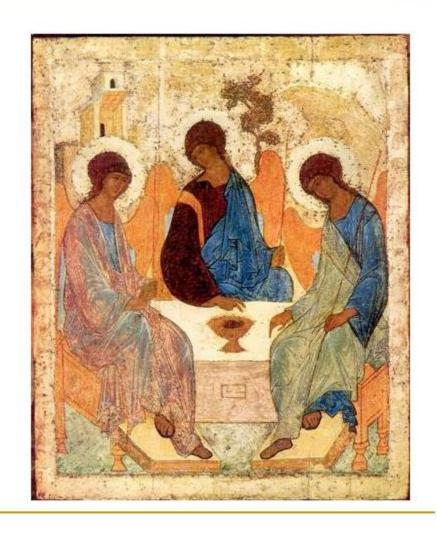
5 Творчество Андрея Рублева

Творчество Андрея Рублева

Творчество Рублёва сложилось на почве художественных традиций Московского княжества; он был хорошо знаком также с византийским и южнославянским художественным опытом. Первое упоминание об Андрее в летописи появилось только в 1405 году, свидетельствующее о том что Феофаном Греком, Прохором-старцем и чернецом Андреем Рублёвым был расписан Благовещенский собор в Московском кремле. Второй раз в летописи об Андрее упоминается в 1408 году, когда он делал росписи с Даниилом Чёрным в Успенском соборе во Владимире. Прошло всего 3 года, а у Андрея уже появились помощники и ученики. В 1420 годах Андрей с Даниилом Чёрным руководил работами в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. Эти росписи не сохранились.

Творчество Андрея Рублева

Самая известная работа Рублева – икона Троица из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. По монастырскому преданию икону Андрею Рублеву заказал игумен Никон, ученик Сергия Радонежского. Сюжет иконы - библейское сказание о явлении патриарху Аврааму трех ангелов.

6 Джотто как предвестник художников эпохи

рзрождения.

Джотто первым стал талантливо использовать изображение трёхмерного пространства в своих работах.

Проторенессанс считается переходным периодом в искусстве от эпохи Средневековья к эпохе Возрождения

В XIII-XIV вв. в культуре Италии ещё сильны были византийские и готические традиций, но уже стали проявляться черты нового искусства – будущего искусства Возрождения. Но этот переходный период отмечен в Европе только в

Его полное имя – **Джотто ди Бондоне** (около 1267-1337). Был художником и архитектором, основателем итальянской школы живописи, разработавшим новый подход к изображению пространства. Его работы вдохновляли Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.

Будущий художник родился в семье крестьянина. По другой версии, его отец был кузнецом. Насколько рано у мальчика проявились способности к творчеству и как он их развивал – неизвестно.

Джотто ди Бондоне стал первым живописцем, преодолевшим каноны византийской иконописи (строгие правила изображения сцен религиозного содержания и образов Христа, Богоматери, святых), чтобы открыть миру новую эпоху — эпоху

Его работами вдохновлялись такие титаны мировой живописи, как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо.

чтобы открыть миру новую эпоху — эпоху Проторенессанса.

Джотто. Самые известные

«Поцелуй Иуды» работы.

Вид верхней церкви Сан-Франческо

Это еще одно знаменитое произведение работы Джотто. Фреска также написана для капеллы Падуи. Именно в них живописец впервые стал использовать светотень, уйдя от средневекового цветосвечения. Фигуры его произведений приобретают объемность, а пространство - глубину.

Джотто ди Бондоне: "Распятие"

Для капеллы дель Арена было создано и живописное панно "Распятие". Оно выполнено в технике нанесения краски на влажную оштукатуренную поверхность, что дает крепкое сцепление красителей с поверхностью стены и делает произведение более прочным и долговечным.

Фрески Капеллы Скровеньи в Падуе

Церковь Святого Креста во Флоренции

7 Творчество Леонардо да Винчи

Яеонардо да Винчи

«Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою»

Леонардо да Винчи-

итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека»
Он буквально перевернул представление людей во всех аспектах жизни.
Он поистине заслуживает того, чтобы его назвали ГЕНИЕМ.

Величайшим деятелем своей эпохи!

- Он был из тех, кто покупает птиц на базаре только для того, чтобы зафиксировать на бумаге траекторию покидающих клетку крыльев. Когда в одном из монастырей начали сходить с ума и умирать монашенки, на Дьявола грешили все. Кроме Да Винчи, который обнаружил смертельно опасный яд спорынью на том месте, куда послушницы прикладывались губами.
- Большинство знает Леонардо да Винчи как живописца благодаря знаменитой Моне Лизе. Но он был еще и непревзойденным конструктором, механиком, изобретателем.
- Гениальность была заложена в Да Винчи самой природой он родился амбидекстром, и обе части его мозга, логическая и творческая, могли действовать одновременно. Благодаря этому в голову Да Винчи приходили идеи, на десятки, сотни, тысячи лет опережающие время.
- В числе его изобретений летательные аппараты, артиллерийские орудия, самодвижущиеся на колесах конструкции, костюм для подводного плавания. Гениальный художник, приближенный ко двору Медичи, не раз спасал своего покровителя от краха и помог восстановить ему правление после мятежа, устроенного во Флоренции семейством Пацци. В этот день Леонардо фактически изобрел громкоговоритель благодаря системе металлических щитов, отражающих этом не менее, он был одним из первых, кто стал изучать анатомию посредством вскрытия мертвых тел, исследовать возможности человеческого разума, лечить болезни при помощи переливания крови. Он проводил исследования не только на своих верных друзьях, но и на себе, много раз рисковал жизнью но оставался жив. Видимо, сама Вселенная отказывалась лишить человечество такого гения.

https://youtu.be/M4Tg0aMB508 Творчество за 3 мин, советую.

Витрувианский человек

Спаситель мира

Мадонна Литта

Туринский автопортрет Leonardo da Vinci

Мона Лиза (Джоконда)

Микеланджело Буонарроти (1475-1564)

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижениями искусства Возрождения ещё при жизни самого мастера. Микеланджело прожил почти 89 лет, целую эпоху, от периода Высокого Возрождения к истокам Контрреформации. За этот период сменилось тринадцать Пап Римских — он выполнял заказы для девяти из них. Сохранилось много документов о его жизни и творчестве — свидетельства современников, письма самого Микеланджело, договоры, его личные и профессиональные записи. Микеланджело также был первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана ещё при его жизни.

Потолок Сикстинской

Дави

Мадонна

Распятие Святого Петра

Страшный

Мучения святого Антония

9 Творчество Рафазия

Рафаэль (творчество)

Рафаэля, несомненно, можно назвать одним из самых талантливых и искусных представителей эпохи Высокого Возрождения. Его творческий потенциал воплотился не только в живописи, но и в графике и скульптуре. Рафаэль создал неповторимую манеру письма, опираясь на творческие находки Леонардо да Винчи и Микеланджело.

В основном Рафаэль писал на религиозную тему, большую популярность, как во Флоренции, так и во всем мире получили его знаменитые Мадонны, которых насчитывается около 15.Они созданы необычайным зрительским воображением Рафаэля, в котором никто не мог соперничать. «Прекрасна как Мадонна Рафаэля»- эти слова звучат высшей похвалой красоте женщины. Эта тема была для художника неисчерпаема, и вряд ли ему хватило бы ста лет жизни, чтобы реализовать все свои эскизы и идеи.

Искусство Рафаэля предельно гармонично, дышит внутренним миром, душевной чистотой, умиротворением. Идиллистические пейзажи, идеальные образы Мадонн и др. до боли реальны и, по словам Вазари, «кажутся скорее вылепленными из плоти и крови, нежели красками и рисунком». Гармоничное построение картин, идеальное соотношение фигур, прозрачность воздуха создают то ощущение пространства, которое характерно для Рафаэля.

Ясное композиционное чутье, безупречное владение пространством позволили Рафаэлю живописно рассказать о красоте разумного совершенного человека — идеала итальянских гуманистов.

Афинская

Сикстинская

Преображен

Автопортр

Триумф

Thunak

Тициан. Автопортрет. 1567-1568. Прадо. Мадрид.

Тициано Вечеллио) (Tiziano Vecellio)

(ок. 1489/90-1576), итальянский живописец. Глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения. Ранним произведениям присущи жизнерадостность колорита, многогранность восприятия жизни. Безмятежная ясность, пафос и динамика монументальных композиций сменяются напряженным драматизмом, психологической остротой образов, их беспощадной правдивостью. Создавал образы, полные обостренного ощущения красоты жизни, трепетной чувственности. В поздних трагических произведениях подчеркивал достоинство и силу духа героев. Тончайший красочный хроматизм, свободное письмо открытым мазком, мощное звучание цвета.

Вознесение

Венера Урбинская

Похищение Европы

Мадонна

Автопортр

11 Революционный классицизм в творчестве Жака Луи Давида.

Ампир в живописи

- Давид Жак Луи.
- Жак Луи Давид стал основоположником и лидером революционного классицизма направления во французском искусстве конца XVIII века.
- Для его произведений характерны публицистическая направленность, стремление выразить героические идеалы эпохи через образы античной истории.
- Давид был активным деятелем революции, создал Национальный музей в Лувре.

 Главная заслуга Давида состоит в основании целой школы, в которой его ученикам предоставлялась возможность развивать свои способности сообразно их натуре и идти самостоятельным путем к совершенству.

Клятва Горациев, 1784 Музей Лувр, Париж

Если честно, я не нашел краткой информации по данному билету, то есть лучше сами загуглите, но мб и этого хватит...

Клятва Горациев (1784). В основе картины лежит рассказ римского историка Тита Ливия, согласно которому трое братьев из рода Горациев были выбраны, чтобы сразиться с тремя лучшими воинами враждебного Риму города Альба-Лонга — братьями Куриациями. Художник запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи.

Бонапарт на Сен-Бернарском перевале

Смерть Сократа

Посвящение императора Наполеона

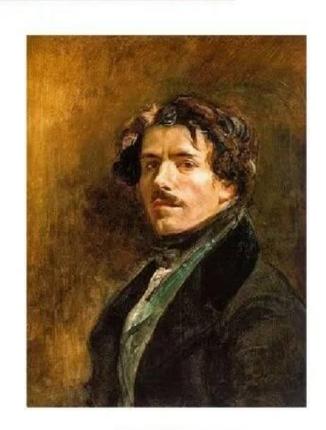

Автопортре т

12 Эжен Делакруа – мастер французского романтизма.

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА - ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РОМАНТИЗМА.

Фердинанд Виктор Эжен Делакруа (1798 -1863) предводитель романтического направления в европейской живописи. Шел к официальному признанию многие годы, и его искусство было признано лишь в конце его жизни. «Свобода, ведущая народ» принесла художнику мировую известность, став одним из наиболее узнаваемых полотен в истории. Друг детства художника, Александр Дюма, вспоминал, что «к трем годам Эжен уже вешался, горел, тонул и травился»: едва не «повесился», нечаянно обмотав вокруг шеи мешок, из которого кормили лошадей овсом; «горел», когда над его детской кроваткой вспыхнула противомоскитная сетка; «тонул» во время купания в Бордо; «травился», наглотавшись краски-медянки. Более спокойными оказались годы учебы в лицее Людовика Великого, где мальчик проявил большие способности в словесности и живописи и даже получал призы за рисунок и знание классической литературы.

«Автопортрет»

«Ладья Данте»,

«Свобода, ведущая народ», 1830

«Алжирские женщины в своих покоях», 1834

«Драка арабских лошадей в конюшне», 1860

13 Французский импрессионизм (Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар)

Клод

- К**Моне** (1640 ж1926) вать хрестоматийным импрессионистом. Так как он был верен этому направлению всю свою долгую жизнь.
- Он писал не предметы и людей, а единую цветовую конструкцию из бликов и пятен.
- Раздельные мазки. Дрожание воздуха. Моне писал не только природу. Ему удавались и городские пейзажи. Один из самых известных <u>"Бульвар Капуцинок"</u>.
- В этой картине есть многое от фотографии. Например, движение передано с помощью размытого изображения.
- Обратите внимание: дальние деревья и фигуры словно находятся в дымке. Перед нами остановленный момент бурлящей жизни Парижа. Никакой постановочности. Никто не позирует. Люди изображены как совокупность мазков. Такая бессюжетность и эффект "стопкадра" главная черта импрессионизма.
- К середине 80-х годов художники разочаровались в импрессионизме. Эстетика это, конечно, хорошо. Но бессюжетность многих угнетала.
- Лишь Моне продолжал упорствовать, гипертрофируя импрессионизм. Это переросло в серии картин.
- Один и тот же пейзаж он изображал десятки раз. В разное время суток. В разные времена года. Чтобы показать, насколько температура и свет могут изменить один и тот же вид до неузнаваемости.
- Так появились бесчисленные стога сена. Обратите внимание, что тени на этих картинах цветные. А не серые или чёрные, как было принято до импрессионистов. Это ещё одно их изобретение.
- Моне успел насладиться успехом и материальным благополучием. После 40 он уже забыл о нищете. Обзавёлся домом и прекрасным садом. И творил в своё удовольствие ещё долгие годы.
- О самой знаковой картине мастера читайте в статье <u>"Впечатление" Клода Моне. С чего</u>

Эдгар Дега

- (1834—1917). Дега не был классическим импрессионистом. Он не любил работать на пленэре (на открытом воздухе). У него вы не найдёте намеренно высветленной палитры.
- Наоборот, он любил чёткую линию. Черного цвета у него предостаточно. И работал он исключительно в студии.
- Но все же его всегда ставят в ряд с другими великими импрессионистами. Потому что он был импрессионистом жеста.
- Неожиданные ракурсы. Асимметрия в расположении объектов. Застигнутые врасплох персонажи. Вот главные атрибуты его картин.
- Он останавливал мгновения жизни, не давая персонажам опомниться. Посмотрите хотя бы на его "Оркестр оперы". На переднем плане спинка стула. Музыкант к нам спиной. А на заднем фоне балерины на сцене не уместились в "кадр". Их головы беспощадно "обрезаны" краем картины.
- Так любимые им танцовщицы далеко не всегда изображены в красивых позах. Порой они просто делают растяжку.
- Но такая импровизация мнимая. Конечно, Дега тщательно продумывал композицию. Это лишь эффект стоп-кадра, а не настоящий стоп-кадр. Эдгар Дега любил писать женщин. Но болезнь или особенности организма не позволяли ему иметь с ними физический контакт. Он никогда не был женат. Никто никогда не видел его с дамой.
- Отсутствие реальных сюжетов в его личной жизни добавляло тонкую и напряженную эротичность его образам. Обратите внимание, что на картине "Звезда балета" прорисована только сама балерина. Ее коллеги за кулисами еле различимы. Разве что несколько ног. Это не значит, что Дега не закончил картину. Таков приём. Оставить в фокусе лишь самое главное. Остальное сделать исчезающим, неразборчивым.
- О других картинах мастера читайте в статье <u>"7 выдающихся картин Эдгара Дега".</u>

Огюст Ренуар

Импресейным — это самая позитивная живопись. А самым позитивным среди импрессионистов был Ренуар.

В его картинах вы не найдёте драмы. Даже чёрной краской он не пользовался. Только радость бытия. Даже самое банальное у Ренуара выглядит прекрасным.

В отличие от Моне, Ренуар чаще писал людей. Пейзажи для него были менее значимы. На картинах отдыхают и наслаждаются жизнью его друзья и знакомые. Не найдёте вы у Ренуара и глубокомыслия. Он был очень рад примкнуть к импрессионистам, которые поголовно отказывались от сюжетов.

Как он сам говорил, наконец у него есть возможность писать цветы и назвать их просто "Цветы". И не выдумывать никаких историй про них. Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду. 1875. Музей Тиссена-Бормениса, Мадрид. arteuam.com.Лучше всего Ренуар чувствовал себя в обществе женщин. Он просил своих служанок петь и шутить. Чем глупее и наивнее была песенка, тем лучше для него. А мужская болтовня его утомляла.

Неудивительно, что Ренуар известен полотнами в стиле ню.

Модель на картине "Обнаженная в солнечном свете" словно проявляется на красочном абстрактном фоне. Потому что для Ренуара нет ничего второстепенного. Глаз модели или участок заднего фона равнозначны. Ренуар прожил долгую жизнь. И никогда не откладывал кисть и палитру. Даже когда его руки совсем сковал ревматизм, он привязывал кисточку к руке веревкой. И рисовал.

Как и Моне, он дождался признания после 40 лет. И увидел свои картины в Лувре, рядом с работами знаменитых мастеров.

Об одном из самых обворожительных портретов Ренуара читайте в статье <u>"Жанна Самари. 7 самых интересных фактов о картине"</u>

Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар. Картины.

Андрей Аллахвердов. Клод Моне.

Клод Моне. Лягушатник.

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду.

Эдгар Дега. Оркестр

Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы.

Пьер-Огюст Ренуар. Обнаженная в солнечном свете.

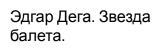
Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже.

Картины Клода Моне в Музее изящных искусств в Бостоне.

Андрей Аллахвердов. Пьер-Огюст Ренуар.

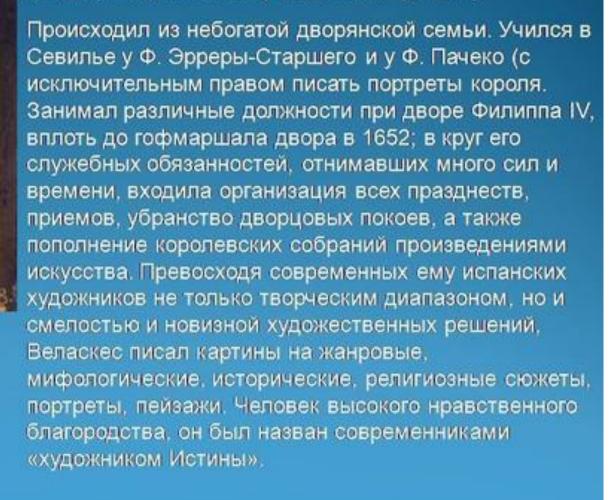

14 Искусство испании (Диего веласкес, Эль Греко, Франсиско гойя)

Диего Веласкес Diego Velasquez

06.06.1599 Севилья - 06.08.1660 Мадрид

Придворный живописец Филиппа IV (с 1623).

Эль Греко (1541-1614)

Эль Греко (настоящее имя Доменико Теотокопули), великий испанский живописец, архитектор и скульптор. Уроженец с острова Крит, Эль Греко учился, видимо, у местных иконописцев, после 1560 приехал в Венецию, где, возможно, обучался у Тициана; с 1570 работал в Риме, испытал воздействие маньеризма, Микеланджело, Тинторетто.

В Венеции и Риме Эль Греко овладел приемами масляной живописи, передачей пространства и перспективы, обобщенным широким мазком; особенностями венецианского колоризма.

Расцвет таланта Эль Греко наступил в Испании, куда он переехал около 1577 и где, не получив признания при королевском дворе в Мадриде, поселился в Толедо. В зрелом творчестве живописца Эль Греко стираются грани между землёй и небом, реальные образы получают утонченно-духовное толкование. Резкие ракурсы и неестественно вытянутые пропорции в картинах художника порой создают эффект стремительного изменения масштаба фигур и предметов, то внезапно вырастающих, то исчезающих в глубине картинного пространства. Одну из главных ролей в этих произведениях Эль Греко играет колорит, основанный на обилии холодных бликов, беспокойной игре контрастных приплушенных. цветов, ярко вспыхивающих нин Для Эль Греко характерно напряженное стремлением к выражению возвышенно-драматических порывов человеческого одухотворенность образов, мистическая экзальтация сближают искусство этого художника с маньеризмом.

Биография Франсиско де Гойи

Он происходил из семьи ремесленника-позолотчика. В 1760 учился в Сарагосе у Х. Лусана-и-Мартинеса, в 1766 — в Мадриде у Ф. Байеу, на сестре которого, Хосефе, женился в 1773. В 1764 и 1766 безуспешно пытался поступить в Академию Сан-Фернандо в Мадриде. В 1770-71 посетил Италию; на конкурсе Пармской Академии получил 2-ю премию за картину «Ганнибал с высоты Альп взирает на покоренные им земли Италии». В 1771 вернулся в Сарагосу, где выполнил первые заказные работы, в том числе фрески одного из куполов собора Нуэстра Сеньора дель Пилар. С 1773 жил и работал в Мадриде. В 1780 был избран в Академию Сан Фернандо, с 1785 стал ее вице-директором, а с 1795 — директором ее живописного отделения. В 1786 был назначен придворным живописцем, с 1799 — «первый живописец короля». В годы реакции в 1824 эмигрировал в Бордо, посетил Париж, в 1826 и 1827 совершил краткие поездки в Мадрид. Писал портреты, картины на религиозные, мифологические, бытовые и исторические сюжеты, выполнял стенные росписи и картоны для шпалер, был мастером офорта, литографии, рисунка.

Картины. (Диего веласкес, Эль Греко, Франсиско

Диего Веласкес. Венера перед

Диего Веласкес. Портрет Папы

Диего Веласкес. Менины.

Эль Греко. Портрет старика (предположительно автопортрет).

Эль Греко.

Эль Греко. Погребение графа Оргаса.

Франсиско Гойя. Маха обнаженная

Франсиско Гойя. Портрет семьи Карла IV.

Франсиско Гойя. 3 мая 1808 года в Мадриде.

15 Архитектор Варфоломей (Бартоломео) Растрелли (Зимний и Екатерининский дворцы, Смольный монастырь.)

Франческо Бартоломео Растрелли

(Варфоломей Варфоломеевич Растрелли; 1700 - 29 апреля 1771) — русский архитектор итальянского происхождения; граф, кавалер ордена Святой Анны (1762), академик архитектуры (1770).

Наиболее яркий представитель русского барокко. Соединил элементы европейского барокко с русскими архитектурными традициями, почерпнутыми им прежде всего из нарышкинского стиля. В 1716 году приехал в Санкт-Петербург, куда его отец (скульптор и архитектор) был приглашён Петром I. 1725-1730 обучался в Европе. С 1730 по 1763 год был архитектором Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Расцвет начался с постройки для императрицы Елизаветы Петровны деревянного летнего дворца в Петербурге (1741-1744 годы; не сохранился).

Затем последовали многочисленные городские дворцы и пригородные усадьбы: дворец Воронцова (1749-1752), Строгановский дворец (1753-1754 годы). С 1747 по 1752 год архитектор работал над Большим дворцом в Петергофе. В 1747 году был создан эскиз Андреевского собора в Киеве, в 1752-1757 - перестройка Екатерининского дворца, постройка павильона «Эрмитаж» (1748 -1752) и грота (1755-1762) в Царском Селе, дворец в Ропше. Из не сохранившихся работ следует отметить Аннегофский дворец (1730)в Москве; в Петербурге: Зимний дворец (1732-1736), предшествовавший настоящему; Летний дворец (1741-1744) на месте Инженерного замка; Аничков дворец, и др.

С приходом к власти Екатерины II Растрелли должен был покинуть свой пост, так как она предпочитала пришедший на смену барокко стиль классицизм.

Зимний

Жавореня иметь шикарный дворец, какого нет во всем мире, Елизавета Петровна приказала Растрелли разработать проект масштабного архитектурного сооружения. Мастер вместо одного строения создал целый комплекс, который до сих пор является визитной карточкой Санкт-Петербурга. протяженность фасадов 210 метров, в самом Зимнем 1057 комнат и 117 лестниц.

Здание поражает своей красочностью и движением. Ритм задают колонны, вертикали колонн визуально продолжают скульптуры и вазы. Яркий цвет фасада в сочетании с белыми колоннами и золотыми капителями выглядит торжественно.

Обязательно стоит прогуляться и по самому Дворцу. В интерьерах Зимнего царствует роскошь: зеркала, узоры и лепнина, обилие цвета в комнатах.

Почувствуйте себя по-королевски: когда-то здесь жила императрица, а к подъезду (северный корпус) приезжали кареты ее гостей.

Больше всего обращает на себя внимание мощный фасад здания, богато украшенный и поимператорски масштабный. Архитектор идеально вписал массивное сооружение в общий площадной комплекс. Работал мастер и над внутренним убранством некоторых залов, которые поражают своей роскошностью и в то же время геометрической строгостью.

Екатерининский дворец в Царском

Селе

Дворец часто называют «голубой мечтой барокко». Растрелли сохранил общую композицию старого дворца, но полностью его перестроил: выровнял корпуса, превратил галереи в Большой зал и парадные апартаменты. Дворец блистает позолотой и другими декоративными элементами в духе «барокко»: картины на потолке, скульптуры атлантов, вазы.

Особенно стоит посетить отреставрированную Янтарную комнату: предмет гордости Елизаветы Великой и восхищения современников.

Смольный монастырь

Архитектура Санкт- Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли

Первый женский монастырь Петербурга— Воскресенский Новодевичий монастырь построен на месте бывшего Смоляного двора. Отсюда название— Смольный. Автор проекта Ф.Б. Растрелли.

Собор Смольного монастыря был заказан мастеру императрицей Елизаветой Петровной. Традиционное русское пятиглавие, воплощённое в вычурных формах барокко, здесь органично сливалось с основным объёмом здания. Средняя глава собора представляет собой высокий двусветный купол, увенчанный луковичной главкой на световом барабане. Четыре высокие двухэтажные башни, почти вплотную прижатые к центральному куполу, Придают пятиглавию удивительную монолитность и мощь.

Декоративное убранство собора поражает нарядностью. Чёткие выступы стен, оформленные пучками колонн, фронтонами различной формы, мягко закругляющимися волютами, нависающими карнизам MyShared

16 Рассвет русского портрета во второй половине 18 века (Рокотов, Левицкий, Боровиковский)

Рокотов Федор Степанович (1735-1808)

- один из лучших русских портретистов "века Просвещения", представитель стиля рококо.
- Родился в селе Воронцово (ныне в черте Москвы) в семье крепостных. Числился "вольнорожденным" и, вероятно, был незаконным "хозяйским" ребенком (сыном князя П. И. Репнина?), лишь приписанным к крестьянской семье.
- Рокотовские портреты это история в лицах.
   Благодаря им мы имеем возможность представить себе картины давным-давно ушедшей эпохи.

Жизнь Федора Степановича Рокотова, самого поэтического портретиста XVIII века, долгое время оставалась загадкой. Художник, пользовавшийся огромной славой при жизни, после смерти был забыт на целое столетие. Его картины находятся во многих музеях больших и малых городов России и, к сожалению, прекрасные портреты называются "Портрет неизвестной(ого)".

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735—1822)

выдающийся русский живописец, портретист. Писал парадные и камерные портреты, в которых запечатлел облик многих своих современников. История России в лицах — так можно коротко сказать о творческом наследии Д. Г. Левицкого, живописца редкого дара, чья кисть отразила на полотнах эпоху XVIII века. Цари и царедворцы, философы и светские львы, холодные красавицы и писатели, промышленники и дипломаты, аристократы и купцы, чиновники и военные, родители и дети — их портреты говорят о прошлом гораздо значимей любых слов. Сотни лицумных и глупых, злых и добрых, чувственных и холодных, лица так называемого галантного века. Что ни лицо — характер. Что ни лицо биография.

Левицкий умер восьмидесяти семи лет, почти забытый как художник

Владимир Лукич Боровиковский 1757-1825

- Третий великий русский портретист, пришедший вслед за Ф. С. Рокотовым и Д. Г. Левицким,
   Боровиковский работал очень много, и наследие его обширно и разнообразно. Он преуспевал и в парадном портрете (немало его произведений в этом жанре почиталось за образцы), и в интимном, и в миниатюрном. Он был добросонестен н трудолюбив и все делал отлично: и даже копии, которые ему заказывали не раз, и даже те портреты, в которых от него требовали следовать какому-нибудь модному образцу
- Академик Академии живописи.
- в его творчестве преобладает камерный портрет.
  В женских образах В. Л. Боровиковский
  воплощает идеал красоты своей эпохи. На
  двойном портрете «Лизонька и Дашенька» (1794)
  портретист с любовью и трепетным вниманием
  запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие
  локоны волос, белизна лиц, лёгкий румянец.
- Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете, имеющем определённую ограниченность эмоционального выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и

Картины. (1 Рокотов, 2 Левицкий, 3

1 Коронационный «портрет Екатерины 2»

1«Портрет Александры Петровны Струйской»

1«Портрет великого князя Петра Федоровича»

2 Портрет П.А. Демидова.

2 Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия.

2 Портрет И.Л. Голенищева-

Кутузова

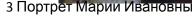
3 Портрет Муртазы-Кули-

хана.

3 Портрет Марии Ивановны

3 Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке.

Баженов Василий Иванович (1737-1799)

крупнейший русский архитектор, один из основоположников русского классицизма. Автор проекта реконструкции Кремля, романтического дворцовопаркового ансамбля в Царицыне, дома Пашкова в Москве, Его проекты отличали смелость композиции, разнообразие замыслов, творческое использование и сочетание традиций мировой классической и древнерусской архитектуры.

Матвей Федорович Казаков

• Казаков Матвей Федорович (1738, Москва - 1812, Рязань) - архитектор, один из основоположников русского классицизма. Родился в семье мелкого чиновника. В 1751-1760 обучался в архитектурной школе зодчего Д.В. Ухтомского. Одаренность Казакова проявилась при восстановлении Твери после опустошительного пожара 1763. В 1768 он был приглашен к себе в помощники В.И. Баженовым для строительства Большого Кремлевского дворца. Хотя этот проект не был воплощен в жизнь, по словам Баженова, "Казаков по знанию в архитектуре столько приобрел, что не только при начале строения, но и впредь к большим делам способен".

Старов Иван Егорович (1745-1808)

- Русский архитектор, один из основоположников русского классицизма.
- Важнейшие из его сооружений:
- Троицкий собор в Александро-Невской лавре;
  - Таврический дворец;
- Князь-Владимирский собор (перестройка после пожара);
- Софийский собор, близ Царского Села,
- и дачные дворцы в имениях Тайцы, Сиворицы и Пелла Санкт-Петербургской губернии,
  - Екатерининский собор в Херсоне.

Джакомо Кваренги

- Обучался живописи в Бергамо у Дж. Реджи, и А.Р. Менгса; архитектуре — у Ст. Поудо.
- Испытал влияние Палладио.
- Строил в Москве и в провинции, В трор г. приглашен в Петербург Екатериной III.
- С 18⊙5 вольный общник Академии художеств. В 1788 18⊙ гг. архитектор капитула ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского).
- Работы в России: Мариинский госпиталь в Павловске, Эрмитажный театр, Академия наук на Университетской набережной, Ассигнационный банк, Лоджии Рафаэля в Эрмитаже, Серебряные ряды на Невском пр., Смольный институт, Александровский дворец и Концертный зал в Царском Селе и Др.

Джакомо Кваренги. 1744 – 1817.

18 Классицизм в русской скульптуре (Фальконе, Шубин, Козловский)

Этьен Морис Фальконе (1716 —1791) — французский скульптор.

Всю жизнь Фальконе мечтал о создании монументального произведения, — воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро императрица Екатерина II поручила скульптору создание конного памятника Петру I. Эскиз из воска был сделан ещё в Париже, после приезда мастера в Россию в 1766 началась работа над гипсовой моделью в величину статуи.

Медный всадник, С.-Петербург

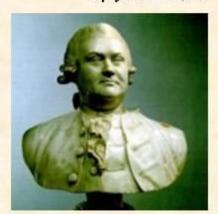

Федот Иванович Шубин

Федот Иванович Шубин - основоположник русской портретной скульптуры. Он родился в рыбацком поселке близ Холмогор в семье крестьянина. С юных лет овладел косторезным мастерством. В 1759 году добрался до Петербурга, где вначале служил дворцовым истопником, а затем получил возможность поступить в Академию художеств. После ее окончания совершенствовал свое образование в Париже и Риме. Признанным мастером вернулся Шубин в Петербург в 1773 году. Мрамор в его руках превращался в пушистый мех и узорные кружева, в тяжелый бархат и воздушный шелк.

Портрет А.Н. Демидовой(1773)

Бюст молодого неизвестного (1770)

Бюст Паниной М.Р.(1770)

Бюст Павла I (1797)

- Классическое направление представлял Михаил Козловский (1753—1802) скульптор и рисовальщик.
- Его творчество проникнуто идеями Просвещения, возвышенным гуманизмом, яркой эмоциональностью.
- Особенно ярко это выразилось в статуе для каскада в Петергофе «Самсон, раздирающий пасть льва» аллегорической фигуре, олицетворяющей победу России над Швецией.
- Интересен его памятник А. В. Суворову в Петербурге.

Орест Адамович Кипренский

(1782 - 1836)

одним из самых видных портретистов начала XIX в. . Он закончил Академию Художеств в 1803 году, где изучал историческую живопись Однако самое значительное, что он создал – это портреты 1816 – 1823 годов, когда находился в Италии. По возвращению на родину, он был принят довольно холодно, и в 1828 году, гонимый создавшейся вокруг него атмосферой недоброжелательства, вновь уехал в Италию.

Орест Кипренский

- Портреты Кипренского, если окинуть их мысленным взором, показывают душевное и природное богатство человека, его интеллектуальную силу.
- Да, у него был идеал гармоничной личности, о чем говорили и современники, однако Кипренский не стремился буквально спроецировать этот идеал на художественный образ. В создании художественного образа он шел от натуры, словно отмеряя, насколько далека или близка она к такому идеалу. В сущности, многие им изображенные находятся в преддверии идеала, устремлены к нему, сам же идеал, согласно представлениям романтической эстетики, едва ли достижим, и все романтическое искусство лишь только путь к нему.

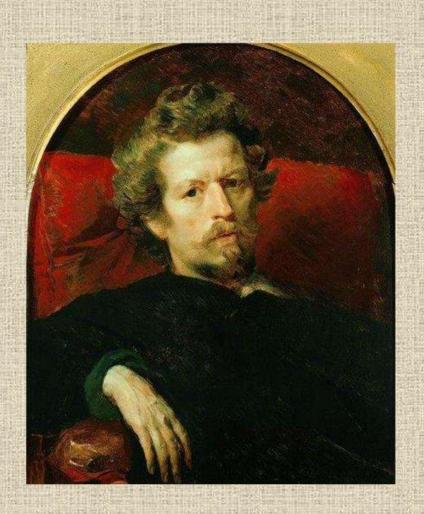
В творчестве Кипренского преобладали **два типа портретных решений**: подгрудный, в натуру, и парадный, в рост.

В парадном портрете образ Давыдова предстает перед зрителем символом эпохи войн с Наполеоном, в преддверии Отечественной войны 1812 года. В нем нет бьющей через край энергии и отваги; художник основное внимание уделяет лицу, в котором есть одухотворенность и мечтательная задумчивость. Перед нами фигура офицера, который непосредственно явил собой выражение того культа сильной и храброй личности, который для романтизма тех лет был столь типичным.

Карл Павлович Брюллов

Брюллов Карл Павлович (Briullov Karl) (1799-1852), русский художник. Родился Брюллов в обрусевшей немецкой семье скульптора-резчика и живописца миниатюр в Петербурге 12 (23) декабря 1799. В 1809-1821 годах учился в Академии художеств. В 1823-1835 годах Брюллов работал в Италии, испытав глубокое воздействие античного, равно как и итальянского ренессанснобарочного искусства. Брюллов выступает и как мастер светского портрета, превращая свои образы в миры сияющей, «райской» краоты. Стремясь к большим историческим темам, в 1830 году, побывав на месте раскопок древнеримского города, разрушенного извержением Везувия, Брюллов начинает работу над картиной "Последний день Помпеи". Многофигурное трагическое полотно становится в ряд характерных для романтизма «картин-катастроф».

Живописьи

БРЮЛЛОВ Карл Павлович (1799-1852), русский живописец и рисовальщик. В 1823-35 и с 1850 жил в Италии. Творчество Брюллова внесло в живопись русского классицизма струю романтизма, жизненности. Произведения Брюллова чувственно-пластической красоты человека отмечены утверждением («Вирсавия», 1832), драматической напряженностью образов («Последний день Помпеи», 1830-33), реалистическими тенденциями, тонким Ланчи, 1851, автопортрет, 1848). Блестящий мастер парадного портрета («Всадница», 1832).

Итальянский

Последний день

Всадниц

Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с воспитанницей Амалией Пачини.

Александр Андреевич Иванов (1806-1858)

Русский художник Александр Андреевич Иванов родился 16 июля 1806 года в Петербурге. Его отец, Андрей Иванович, также был художником - профессором Петербургской Академии художеств. Он не обладал выдающимся художественным талантом, но благодаря ответственному отношению к учебе и работе с отличием окончил Академию и дослужился до звания профессора.

В 1817 году Александр поступает в Академию художеств в качестве вольноприходящего ученика. Поначалу Иванов мало выделялся своими успехами. Мальчик отличался неповоротливостью и медлительностью, неспособность быстро соображать, плохая память, отсутствие способностей к словесным наукам. Если Александр и достигал какихнибудь успехов в учебе, то только благодаря усердной работе.

В Академии в то время поощрялись доносы и шпионство, проводились обыски среди учеников. Поэтому у мальчика возникло отвращение к академическим порядкам.

Александр Андреевич Иванов

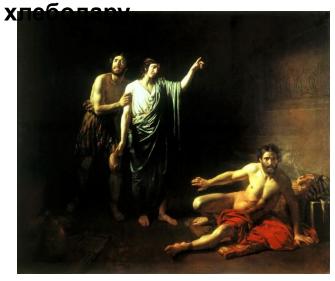

Русский живописец. Сын А. И. Иванова. В 1831-58 жил в Италии. В ранних произведениях («Аполлон, Гиацинт и Кипарис»,) дал возвышенно-поэтическое истолкование принципов классицизма. В дальнейшем стал крупнейшим представителем романтизма. Углубленно работал над натурой, добился значительных успехов в области пленэрной живописи. Философские проблемы, романтические религиозно-нравственные утопии духовного возрождения человечества составляют основное содержание монументального полотна «Явление Христа народу».

«Явление Христа

Народу»

Иосиф, толкующий сны заключённым с ним в темнице виночерпию и

Явление Христа Марии Магдалине после воскресения.

Преображен

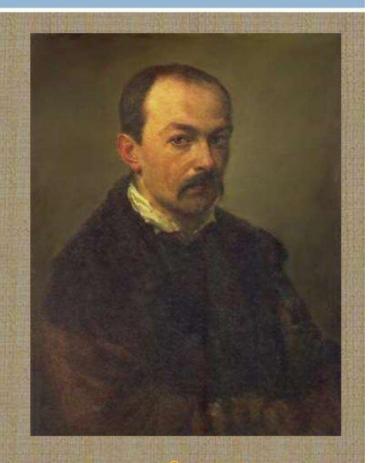
Ф

Павел Андреевич Федотов.

ФЕДОТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ — известный русский живописец и рисовальщик, основоположник критического реализма в бытовом жанре, академик живописи (1849г.), автор поэмы «Женитьба майора» (1847г.).

П. А. Федотов — одинокая и трагическая фигура в русском искусстве середины XIX в. Как и многие талантливые люди того времени, он жил и умер недостаточно понятым и оцененным современниками. Судьба не дала ему ни душевного равновесия, ни материального благополучия, ни простых человеческих радостей, ни даже смерти достойной.

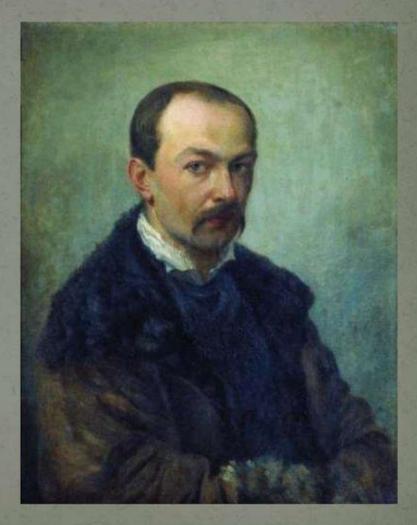
А между тем Федотов был первым из художников, кто сумел своими произведениями бытового жанра разрушить броню академической эстетики классицизма и проложить путь новому направлению в русском искусстве.

Содержание

Павел Андреевич Федотов (1815-1852)

• Основоположником критического реализма в русской живописи стал Павел Андреевич Федотов. В своих жанровых картинах он сумел выразить крупные социальные проблемы. Такими стали, например, его работы «Свежий кавалер» (1846г.) и «Сватовство майора» (1848г.), в которых мы видим драмати́зм ситуаций, критическую позицию автора по отношению к действительности.

Утро чиновника, получившего первый крестик

Завтрак

Надежда Петровна Жданович (Вернер) за фортепиано

Сватовство

вы(

Товарищество художественных передвижных выставок

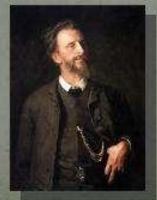
И.Н.Крамской, И.Е.Репин, К.А.Савицкий В.Д. Поленов, В.И.Суриков, И.И.Шишкин И др.

Передвижники - русские художники-реалисты, входившие в Товарищество передвижных художественных выставок, отображали народную жизнь, природу. Демонстрировали свои выставки в различных городах России.

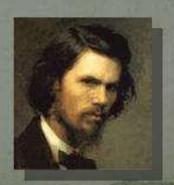
Русские художники передвижники

🏿 Товарищество передвижных художественных выставок (Передвижники) — творческое объединение российских художников, существовавшее в последней трети XIX века. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма. Основателями общества были И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и В. Г. Перо в. В своей деятельности передвижники вдохновлялись идеями народничества. Передвижники вели активную просветительскую деятельность, в частности, организуя передвижные выставки.

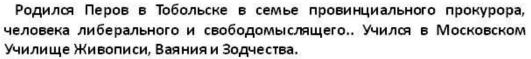
Товарищество передвижных художественных выставок

Крупнейшее прогрессивное демократическое художественное объединение Товарищество передвижных художественных выставок (1870-1923) было создано русскими живописцами и скульпторами реалистического направления. Возникновение Товарищества в значительной степени было обусловлено кризисом салонного академического искусства, общим подъемом демократической культуры в 50—60-е годы XIX века и подготовлено деятельностью петербургской Артели художников-демократов во главе с Крамским, ставшим в 1870 году одним из членов-учредителей Товарищества, его вождем и идейным вдохновителем.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Василий Григорьевич Перов

Живописец, один из родоначальников жанровой картины (1834, 23 декабря, Тобольск - 29 мая, 1882, село Кузьминки близ Москвы).

18-летним юношей он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и демократическая атмосфера этого учебного заведения окончательно сформировала художественные взгляды и общественную позицию молодого живописца.

Признанный публикой и критикой мэтром жанровой живописи, он неожиданно становится портретистом. Хотя даже в портрете Перов сохраняет мышление жанриста: по немногим деталям, позе, жесту, костюму мы всегда можем представить, как изображённый им человек разговаривает, ходит, какие у него привычки, кто его окружает. Семидесятые годы, сменившие проникнутые пафосом отрицания шестидесятые, ознаменовалось поисками положительного идеала. Такие идеалы были найдены в среде русской интеллигенции. В это время Павел Михайлович Третьяков начинает заказывать портреты лидеров русской культуры. Многие из портретов были написаны Перовым.

Автопортрет. 1870 г.

Проводы

Охотники на

Приезд гувернантки в купеческий

Тройк

25 Пейзажная живопись (Айвазовский, Саврасов, Васильев, Шишкин, Куинджи)

Айвазовский И. К. (1817 - 1900) - известный русский художник. Окончил Академию Художеств в 1843 г. В 1847 г. получил звание профессора живописи. Считается одним из лучших художниковмаринистов. В 1874г. во Флоренции была устроена выставка произведений Айвазовского, доставившая ему мировую известность.

Девятый вал Буря на море ночью Коктебельская бухта Радуг а

Грачи прилетели
Радуг
Лосиный остров в
Сокольниках

Федор Александрович **Васильев** (10 (22) февраля 1850, Гатчина – 24 сентября (6 октября) 1873, Ялта) – русский **пейзажист** второй половины XIX века. Особенности творчества Федора **Васильева**.

Как художник, Васильев формировался под влиянием Шишкина и Крамского, но, несмотря на короткую жизнь, сумел сформировать собственное направление в пейзажной живописи – лирико-поэтическое.

«Мокрый луг» «Вид на Волге. Барки» «Оттепел ь»

Рож ь

Утро в сосновом лесу

Ручей в березовом лесу

Иван Иванович Шишкин – один из основоположников пейзажной живописи, первый из художников России воспел красоту и могущество русской природы.

(1832 - 1898)

Лунная ночь на Днепре

Вечер на Украине

Архип Иванович

Куинджи

- Родился (15) 27 января 1841 года в Мариуполе, в семье сапожника-грека, но он рано лишился родителей и был предоставлен сам себе. Фамилия Куинджи имеет турецкое происхождение, поэтому неизвестно, насколько Куинджи грек, однако очевидно, что Куинджи один из самых загадочных русских художников.
- Свой талант он, казалось, получил от Бога. Он никогда нигде не учился рисовать и вообще не блистал образованием, с трудом выводил буквы, даже собственная подпись выглядела по-детски неуклюжей. Зато с ранних лет он рисовал, на чем придется.

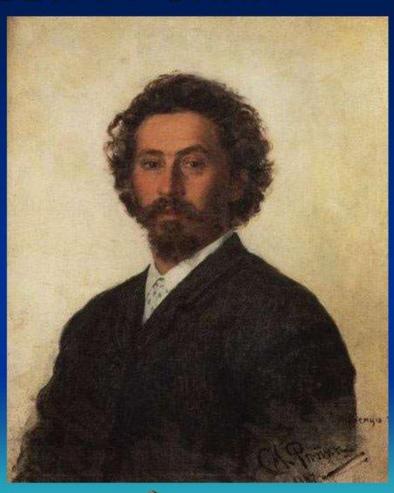
Крамской И.Н. "Портрет А.И.Куинджи". 1872

Березовая роща

После дождя

Илья Ефимович Репин

- Репин один из самых крупных мастеров реализма XIX века и едва ли не самый известный русский художник. В своем творчестве, продолжавшемся более полувека и отличавшемся необыкновенной плодотворностью, Репин сумел широко охватить и ярко показать самые разные стороны жизни России и ее истории, в портретном искусстве запечатлеть всех выдающихся представителей нации своего времени. Необыкновенная одаренность сочетались у Репина с острым чувством жизни, стихийное ощущение натуры с глубоким проникновением в суть явлений.
- Одной из вершин творчества мастера и русской живописи II-й половины XIX века стало полотно "Крестный ход в Курской губернии", написанное Репиным по живым наблюдениям с натуры.
- Репин выдающийся мастер портретного искусства.
- Творчество Репина отличается необыкновенной плодотворностью, причем многие полотна он писал одновременно. Одна работа еще не была закончена, как создавалась другая и третья.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Бурлаки на

Крестный ход в Курской губернии

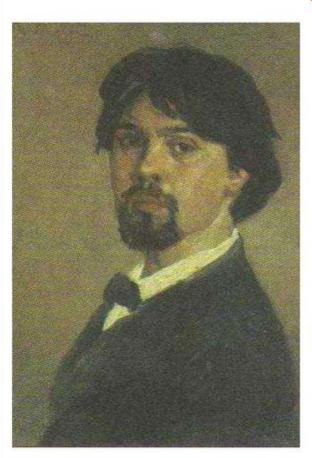
Иван Грозный и сын его

He

Василий Иванович Суриков (1848-1916 гг.)

Суриков — это художник, который всё, от конской сбруи до пёстрой московской толпы, писал с натуры и тщательно, до деталей выверено. Он не разрешал себе фантазировать, и его погружение в историю основано на глубоком изучении той или иной эпохи. Больше всего художника привлекало XVII столетие: это был последний век Московской Руси, преддверие преобразований, перемен, ломки старого уклада жизни.

Своим творчеством художник как бы напоминал: мы все зависим от прошлого, им определенно и наше будущее.

Самые известные полотна художника: <u>«Боярыня</u> <u>Морозова» (1887г.), «Утро стрелецкой казни» (1881г.),</u> «Взятие снежного городка» (1891г.), «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» (1899г.).

Переход Суворова через

Степан

Утро стрелецкой казни

Боярыня

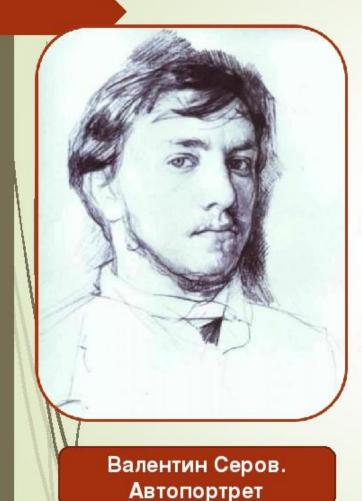
Покорение Сибири

28 Творчество Валентина

Серова

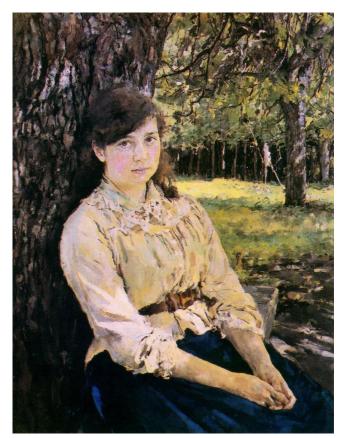
Другой важнейший живописец рубежа столетий—

Валентин Серов.

- Истоки его творчества в 80-х годах XIX века. Он выступил продолжателем лучших традиций передвижников и в то же время смелым открывателем новых путей в искусстве.
- В первые годы своего творчества художник видит высшую сою цель художника в воплощении поэтического начала.
- Серов учился в малом видеть большое и значительное. В его замечательных портретах «Девочка с персиками» не столько конкретные образы, сколько символы юности, красоты, счастья, любви.

Портрет Мики Морозова

Девочка с

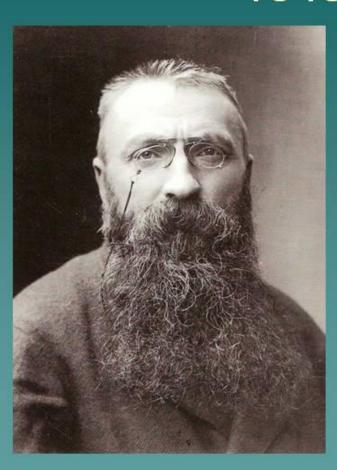

Девушка, освещённая

Похищение

Бур

Франсуа Огюст Рене Роден 1840 - 1917

- французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. Роден в молодости зарабатывал на жизнь ремеслом декоратора, и большинство его авторских работ были созданы в зрелом возрасте. Уже после того, как Роден получил признание как новатор в скульптуре, его работы вызывали скандалы и отвергались заказчиками.
- Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма.
   Роден достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных произведений Родена скульптуры «Мыслитель», «Граждане Кале» и «Поцелуй».

Эмиль Антуан Бурдель (1861 - 1929)

французский скульптор, ученик О. Родена. Основная тема искусства Бурделя — героическое действие, понимаемое в самом широком плане, не только как воинский героический подвиг, но и как творческое напряжение, как духовная деятельность.

Обладая редким для начала 20 века пониманием связи архитектуры и скульптуры, Бурдель тяготел к конструктивному построению монументальных форм, к динамике крупных пластических масс, подчеркнутой резкости шероховатой обработки поверхности, как бы исполненной внутреннего движения.

«Умирающий кеңтавракл«Памя НИК Кёнералу Альвеару»

Пенелопа, 1912 г.

Плакат в Советском искусстве. (Моор, Дени, Корецкий, Кукрыниксы)

Дмитрий Моор (Орлов, 1883–1946) создал более 50 плакатных листов с гротескным контурным рисунком, очерчивающим плоскостное цветовое пятно: «Ты записался добровольцем» (1920, литография; 106,4x71,2 – сходство с плакатом 1915 года, где изображен лорд Китченер с призывом в Британскую армию), «Помоги» (1921–1922).

Плакаты Дени (В.Н.Денисова)

построены по другому принципу. Они сатиричны, сопровождаются стихотворными текстами. Дени широко использует прием портреташаржа. Он автор таких известных плакатов, как "Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала" (1919), "Кулак-мироед" (1921).

КУЛАК-МИРОЕД. А мне какое дело до голодима?!

Великая Отечественная война в работах художников

Плакат В. Б Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» Аполучил поистине всенародное призвание и любовь. Написанный в 1942 году он вызывал чувство сердечной боли и глубокого возмущения. Вид женщины с ребенком на руках, на которую направлен окровавленный штык со свастикой, вызывал разгромить врага. Воинам эта женщина с ребенком напоминала жену, детей, матерей оставшихся за линией фронта. Вглядитесь в лицо женщины... В нем нет страха. Она готова на все, чтобы спасти своего ребенка, скорее погибнет, чем станет рабой. Её нельзя заставить унижаться перед фашистами.

Плакат, несмотря на трагическую мрачность темы, был оптимистичен, вселял уверенность в победе, не пугал, а пробуждал в людях отвагу и ненависть к фашизму.

Кукрыниксы- общий псевдоним 3-х художников:

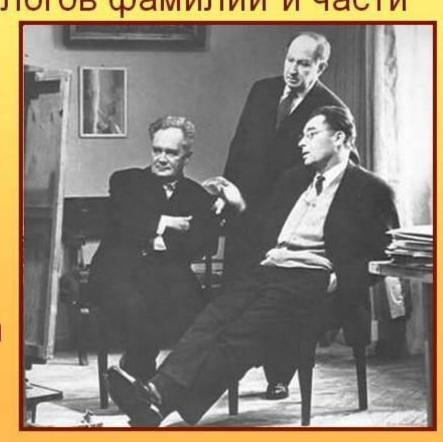
- Михаила Васильевича Куприянова (1903-1991)
- Порфирия Никитича Крылова (1902-1990)
- Николая Александровича Соколова (1903-2000)

Составлен из начальных слогов фамилий и части

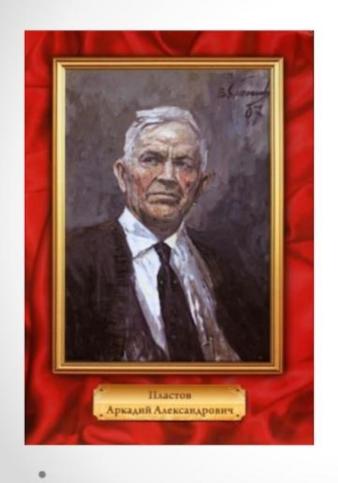
имени Соколова Под общим псевдонимом выступали как:

- 🧆 графики,
- **⊠**карикатуристы,
- **∮иллюстраторы.**

В 1974 г. создали иллюстрации к сказу «Левша». Награждены золотой медалью Академии художеств СССР

А. Пластов. Биографические сведения.

- Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году.
   Большую часть жизни провел в деревне Прислонихе. Был пахарем, косцом, жнецом.
- Учился Пластов в
   Строгановском художественно
  промышленном училище и на
  скульптурном отделении
  Московского училища
  живописи, ваяния, зодчества.
- Полотна художника согреты дыханием жизни, наполнены ароматами земли, блеском солнца, шумом листвы и трав. Природа у Пластова всегда дружественна к человеку, всегда с ним заодно.
- В 1972 году художника не стало. На его родине, в Прислонихе, в 1988 году открыт музей «Народный художник А. А. Пластов, посвященный жизни и творчеству живописца.

·5

Первый Сеноко Юност Фашист снег с ь пролетел

циклов: «Адам и Ева», «Дон Кихот и Санчо Панса», «Тюрлики». Художник Коржев принадлежит к представителям «сурового стиля», которое возникло на рубеже 1950-1960 годов. **Известные картины** художника Гелия **Коржева**: «Поднимающий знамя» из триптиха «Коммунисты», серия картин «Опаленные огнем войны», цикл «Тюрлики», цикл «Дон Кихот». Преемственность и наследственность Гелий Михайлович Коржев появился на свет в семье ландшафтного архитектора Михаила Петровича Коржева и учительницы русского языка и литературы Серафимы Михайловны Коржевой (в девичестве – Чувелёвой).

Коржев также создал серии живописных **Жилинский** Дмитрий Дмитриевич (р. 1927), советский живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), член-корреспондент Академии художеств СССР (1978). Учился в МИПИДИ (1944-46) и МХИ (1946-51) у П. Д. Корина, А. М. Грицая; пользовался ереди наиболее значимых картин: «У моря. Семья» (1964, ГТГ), «Гимнасты СССР» (1964, ГРМ), «Под старой яблоней» (1969, ГРМ), «Воскресный день» (1973, ГТГ), триптих «1937 год» (1986—1987, ГТГ). Д. Д. Жилинский.

Георгий Григорьевич Нисский (1903 - 1987)

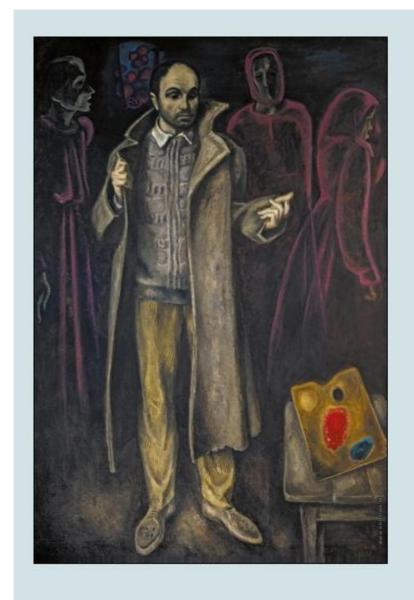
Советский живописец, народный художник РСФОР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Творчество Нисского Г.Г. получило широкую известность и официальное признание. Он умел видеть красоту в нетронутой природе и в том, что сделано руками человека. Стиль Нисского всегда узнаваем - его пейзажи наполнены движением и жизнью.

WYK.

«Подмосковная зима» **«Над снегами»**

«Севастополь. Встреча»

Интересно творчество В.Е. Попкова (1932-1974). Этот рано погибший художник, который за короткий срок превзошел в мастерстве многих своих коллег художников, вообще обладал обостренным чувством ответственности за все происходящее в мире. К какому бы жанру ни обращался Попков, каждое его произведение звучит остросоциально. В автопортрете «Шинель отца» (1972) мы видим пример тонкой художественной метафоры, соотнесение прошлого и будущего.

В. Попков. Шинель отца.

Наиболее известные полотна художника: «Строители Братской ГЭС», «Двое», «Бригада отдыхает», «Семья Болотовых», «Шинель отца», выставленная впервые уже после смерти художника **картина**, «Осенние дожди (Пушкин)».

Творчество Рембрандта

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1634 г. Галерея Уффици, Флоренция

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 - 1669), величайший голландский художник. Он оставил потомкам огромное художественное наследие: около восьмисот картин и портретов, трёхсот офортов и двух тысяч рисунков.

Каждое из его произведений свидетельство высочайшего мастерства и художественной правды. Жизненный и творческий путь этого замечательного художника был трагичен: от блистательной карьеры, всеобщего признания, богатства, счастливой семейной жизни к полному забвению, одиночеству и нищете.

Рембрандт был ярчайшим представителем барокко, сумевшим выразить в своём творчестве все противоречия и характерные черты времени.

«Правда - самое прекрасное и редкое качество» (Э. Делакруа)

Дана

Возвращение блудного

Ночной дозор

Урок анатомии доктора

А вот и конец

Если в ваши руки попала эта презентация, то передайте ее следующему поколению 5-классников, а именно сейчас 4-класссников, помогите и им, если помогли вам:3 спасибо

