Вопрос №1 Культура и искусство

Наиболее общее определение культуры сводится к тому, что она представляет собой особый мир создаваемый человеком. Культура есть «возделанная» среда обитания людей, насыщенная продуктами человеческой деятельности, а так же мир «возделанных» личностей, чье сознание и поведение мотивируется и регулируется социальными интересами, общепринятыми нормами и правилами их удовлетворения. Культура составляет область «собственно человеческого», поскольку способность к созиданию культуры, как среды обитания и способа существования – отличительный признак человека. Человек не только создает культуру, но и сам ею формируется – вне контакта с другими людьми, как с носителями культуры ребенок не способен выявить в себе человеческие качества. В культуре человек обнаруживает и проявляет свою специфическую духовную сущность. Прежде всего, она выражается в умение ставить проблемы связанные со смыслом и целью существования и находить пути их решения.

Культуру традиционно принято разделять на духовную и материальную. Такое деление, в значительной мере, является условным, поскольку согласно данному нами определению всякое проявление культуры имеет духовную основу.

Если мы обратимся к сферам внутренней культурной жизни человека как мораль и нравственность, то мы можем заметить, что они имеют самое прямое отношение к жизни человеческого духа. Однако, нравственность при этом как бы не имеет отчетливых внешних проявлений – она объективируется либо в индивидуальных каждодневных поступках, которые составляют неуловимую ткань бытия, либо в религиозных текстах или философских сочинениях, то есть в те областях культуры, которые не являются «моралью и нравственностью» в чистом виде. Нравственная, этическая составляющая культуры как бы не имеет отчетливых внешних очертаний, что затрудняет изучение.

В итоге, рассматривая культуру, как проявление человеческого духа, мы можем заметить, основой ее и «первоначальной ячейкой» является сознание отдельного человека. Важным эстетическим параметром культуры является стиль. Он представляет собой способ организации художественной формы, обусловленный ее внутренним содержанием.

Вопрос №2 Виды искусства, их классификация

Определив искусство как единое явление, следует иметь в виду, что такое искусство вообще является абстракцией, отвлеченностью. В первую очередь искусства традиционно делят по способу их «бытования» и восприятия на временные и пространственные. Временные искусства отличаются тем, что представляющие их произведения разворачиваются и воспринимаются во времени. Произведение искусства в этом случае часто оказывается не отделимым от человека: автора или исполнителя. К временным искусствам относятся искусство слова или поэзия, танец, музыка, кино. К пространственным – живопись, графика, скульптура, архитектура, прикладное искусство, дизайн. Театр занимает промежуточное место – представление располагается в определенном пространстве и, но действие разворачивается во времени. Чаще всего, театр называют синтетическим искусством, так как он (так же как и кино) объединяет, синтезирует достижения различных искусств – поэзии, музыки, живописи.

К изобразительным искусствам безоговорочно относят живопись, графику, скульптуру. Одним из ключевых принципов создания образов служит здесь принцип подражания – мимесис. Образы строятся как подобия реальных предметов или явлений, они узнаваемы и рассчитаны на зрительное восприятие. Созданный художником образ как бы отсылает зрителя к своему источнику – прообразу или прототипу. Для современного изобразительного искусства (начиная с конца ХIХ века) характерен уклон в сторону выразительности. Крайним проявлением этой тенденции является беспредметное искусство, расцвет которого приходится на двадцатые годы прошлого века. Выразительными искусствами считаются музыка, танец, архитектура. Образы, создаваемые этими искусствами не имеют прямых прообразов среди окружающих предметов или явлений, они могут вызывать лишь некоторые ассоциации. Произведения музыки, архитектуры создаются не на основе наблюдения конкретных явлений, а на основе «суммарных» впечатлений от действительности, которое художник черпает из своего внутреннего мира. Поэзия, театр, кино занимают промежуточное положение – выразительность и изобразительность присущи им в равной степени. Такому соединению способствует соединение на сцене или на экране достижений других искусств. Несколько сложнее обстоит с поэзией или словесным искусством. Главная особенность поэзии заключена в ее особом материале – слове. Слово обладает многоплановостью воздействия: несет в себе идейное содержание – мысль, создает зримые картины - образы, обладает выразительной «телесностью» – фонемой.

Вопрос №3. Выразительные средства искусства

Выразительный средства скульптуры: линия, пятно, тон, цвет

Форма и техника: монументальная, станковая; круглая, рельеф

Материалы и способы работы: пластика – форма создается методом постепенного наращивания массы (изнутри наружу). Материалы-глина, в том числе каменная масса, фарфор, воск, пластилин, стук, различные виды пластических масс. Ваяние – создается методом отсекания (снаружи внутрь). Различные породы камня: мрамор, гранит, известняк, базальт, полудрагоценные камни, и дерево (липа, тополь, бук, дуб), слоновая кость. Литье – наиболее технический сложный вид скульптуры. Главный материал бронза. Для изготовления статуи требуются спец.условия и заранее выполненные глиняные заготовки, по которым ведется отливка.

Применение и использование – монументальная:1. организация пространства: монумент, памятник, парковая скульптура. 2. украшение внешней и внутренней части зданий: архитектурный декор. 3. мемориальное значение: мемориальный комплекс, памятник, монумент. 4. культовое изображение: статуя, идол. Станковая: 1. украшение интерьера: мелкая пластика, статуэтка, кабинетная скульптура. 2. самостоятельные произведения: статуя, музейная скульптура, камея. 3. учебная практика и подготовительный этап работы: студия, эскиз. 4. памятное изделие: монета, медаль. 5. копия: гипсовые слепки.6.печать: гемма.

Тематика: изображение человека. Большое тематическое разнообразие допускает рельеф: портрет, символико-аллегорическая композиция, исторический, бытовой, батальный жанр. Специфическим считают анималистический жанр – изображение животных реальных и фантастических.

Выразительный средства живописи: тон, цвет, пятно, линия.

Форма и техника: монументальная. 1. стенная роспись, фреска – водяные краски, темпера (фреска), масляные, акриловые краски. Основа: штукатурка сырая (фреска) или сухая (фреска а секко), приклеенная или иным способом приготовленная поверхность стены. 2. мозаика – набирается из небольших камешков или кусочков стекла (смальта), крепится к стене цементным раствором. 3. витраж – набирается из цветных стекол, скрепленных оловянными перегородками. Вставляется в оконную раму. 4. панно – как правило выполняется масляными красками или темперой на холсте, а затем крепится к специально отведенной стене. Панно допускает разнообразие декоративных приемов, техник и материалов. 5. станковая – масляные краски, темпера, акварель, гуашь, акриловые краски, восковые краски (энкаустика). Основа: холст, дерево, картон, бумага, шелк, оргалит, клеенка, глиняные таблички. Используется как самостоятельное произведение: картина. 6. икона – восковые краски (энкаустика), темпера, масло. Основа - деревянная доска, покрытая левкасом. А также вышивка: шелковые и золотые нити, бисер, жемчуг. Возможно использование ювелирной техники и материалов. занимает промежуточное положение между станковой живописью, монументальным и декоративно-прикладным искусством. Применение- сакральное изображение, предназначенное для молитвы. Имеет ряд специфических жанров: образ- изображение святого; Деисус - центральный горизонтальный ряд иконостаса, объединенный темой, ритмом, композицией; праздничная икона- иллюстрирует священную историю. Образ святого в житии – образ окруженный клеймами, небольшими композициями иллюстрирующими жизни святого. Символико-аллегорическая композиция – иллюстрация богословских идей.

Применение и использование: оформление и украшение интерьеров, а также наружных частей зданий, неразрывно связано с архитектурой.

Жанры и тематика: исторические и символико-аллегорические композиции. В отдельные периоды наблюдается расцвет пейзажа и интерьерных обманок. В искусстве 20 века встречаются абстрактные композиции.

Выразительный средства графики: Линия ,пятно, тон, цвет.

Форма и техника: Уникальная (рисунок) - Карандаш, мелки (сангина, сепия, соус, пастель, прессованный уголь), перо и тушь, кисть и краска. Основа- бумага, картон, шелк, пергамент. Выполняется от руки свободно. Применение - 1. учебная практика (студия, зарисовка, набросок)2.подготовительный этап работы (эскиз, набросок, зарисовка)3. иллюстрация текста: книжная миниатюра 4.самостоятельное произведение: станковая композиция. Тема не ограничена.законченное самостоятельное произведение преимущественно является портретом или пейзажем. Специф.жанр- карикатура. Печатная (гравюра)1 вид- выпуклая (ксилография, линогравюра). 2 вид.-углубленная(офорт, резцовая гравюра). 3 вид.- плоская (литография). К 1 виду - негатив изображения вырезается на деревянной доске или линолеуме, поверхность покрывается типографской краской и делается оттиск. Иногда печать выполнятся последовательно с нескольких досок (цветная гравюра). Ко 2 виду – основа - медная доска: работа резцом по меди, процарапывание по лаку и травление кислотой (офорт), дополнительная обработка поверхности (акватинта), процарапывание (сухая игла). Применение: самостоятельное произведение: станковая гравюра (эстамп, лубок), иллюстрация текста: книжная графика, журнальная и газетная, реклама, агитация, плакат, дизайн:

Вопрос № 4. Первобытная культура

Наиболее ранней формой культуры является первобытнаякультура. Ее историю можно разделить на два значительных этапа: период ее тотального распространения (с возникновения человеческого общества до возникновения цивилизаций) и период ее сосуществования с цивилизованным миром, который в отдельных районах продолжается вплоть до настоящего момента.

Первый период называется доисторическим - отсутствие письменных источников – его конец совпадает с изобретением письменности. Доисторический этап отличается значительной временной протяженностью. Его периодизацию принято связывать с «системой трех веков», разделяющую древнюю историю на каменный, бронзовый и железный века. К доисторическому периоду целиком относится только каменный век, который, в свою очередь делится на три периода: Палеолит (древнекаменный) – начинается приблизительно 1,5 млн. лет назад и проходит три фаза развития: нижний палеолит, средний палеолит (мустье) и верхний палеолит. С точки зрения истории культуры наибольший интерес представляет верхний палеолит, начало которого относят к 38-35 вв. до н. э. Мезолит (среднекаменный) – начинается около 10 тыс. лет назад, заканчивается в различных регионах в разное время – сосуществует и соседствует с неолитическими формами культуры вплоть до 5 тысячелетия до н. э. Представляет собой переходную фазу от присваивающего способа ведения хозяйства к производящему. Неолит (новокаменный) – приблизительно 6 - 3 тысячелетия до н. э. Использование каменных орудий в этот период сочетается с новыми принципами хозяйства: земледелием и скотоводством. Первобытная культура и верования.

К наиболее распространенным первобытным верованиям и культам относятся:

1. Тотемизм – верование, основанное на представлении о всеобщей связи явлений и существ окружающего мира. Выражается в почитании того или иного вида животных (или растений).
2. Фетишизм - базируется на анимистических представлениях, выражается в почитании конкретного неодушевленного предмета, как одушевленного. Фетишем может служить как природный объект, так и рукотворный (артефакт), он может быть личным предметом поклонения (оберег, амулет) или коллективным (идол).
3. Почитание рода – система представлений, включающая два основных направления: почитание порождающего материнского начала, как источника всякой жизни и культ умерших предков непосредственно связанный с анимизмом (представлении об «автономном» существовании души и о единстве рода)

4. Магия основывается на представлении о том, что изображением сходного можно вызвать желаемое явление (магия имитативная) либо прикосновением одного предмета к другому можно передать от одного другому их свойства (магия прикосновения).

Искусство палеолита: периодизация, общая характеристика. Значительная часть памятников, относящихся к истории верхнего палеолита, сосредоточена на территории Пиренеев, они принадлежат Франции и Испании. Здесь археологами были обнаружены комплексы наскальных изображений – так называемое пещерное искусство.

Едва ли не самыми древними памятниками первобытного искусства являются, так называемые, «палеолитические Венеры» - небольшие статуэтки, изображающие женскую фигуру. В исполнении обращает на себя внимание соединение черт схематизма и натурализма, а так же подчеркнутая гиперболизация форм. Памятник на территории Австрии «Венера из Виллиндорфа». Отличается конкретностью, карикатурность форм, но ее нельзя отнести к жанру портрета – ее автор явно проигнорировал задачу индивидуального сходства.

Для периода Солютре характерно использование техники рельефа. И в рельефах и в живописных изображениях умело используются выпуклости и неровности сводов и стен пещер, напоминающие своими очертаниями фигуру или части тела животного. Живопись эпохи Мадлен - окончательно складывается своеобразный стиль пещерного искусства – ранее найденный прием «дорабатывания» естественного рельефа, обогащается здесь умелым использованием цвета, рельефные изображения становятся более объемными, иногда почти отделяясь от стены. Известнейший памятник, как Альтамирская пещера в Испании. Культура первобытного общества была до такой степени проникнута магизмом. Сами материалы, использовавшиеся художниками практически исключали возможность исправлений.

Искусство мезолита и неолита. В эпоху мезолита происходит смена климатических условий, а вместе с ними меняется образ жизни и характер деятельности первобытного человека. В этот промежуточный период старые культурные традиции уходят в прошлое, а новые находятся в стадии формирования. Вероятно, в связи с этим наследие мезолитической эпохи оказывается менее богатым и разнообразным.

Мезолитическая наскальная живопись, сохранившаяся на юго-востоке Иберийского полуострова, представляет собою едва ли не единственный памятник такого рода. Главная тема иберийских фресок – сцены охоты. Развернутые композиции изобилуют человеческими фигурами; люди и животные связаны единым динамичным действием. Близким по стилистике к испанским фрескам является искусство Северной Африки. Оригинальным сюжетным направлением, характерным для искусства Африки, является изображение ритуальных сцен и действий, что говорит о процессе постепенного размежевания живописи и магизма. К эпохе неолита относятся памятники мегалитической архитектуры – древнейшие из каменных сооружений. По своему назначению относятся к культовому зодчеству. Простейшим мегалитическим сооружением является менгир – вертикально поставленная неотесанная глыба, каменный столб неправильной формы. Более сложную конструкцию представляет собой дольмен – образец простейшей стоечно-балочной конструкции: два каменных столба, соединенные перекладиной. Вершиной первобытного зодчества являются кромлехи – круги или, скорее, кольца, составленные из стоечно-балочных элементов. Наиболее известным сооружением этого типа является Стоунхендж.

Вопрос № 6

В целом язык египетского искусства отличается геометрической точностью, выверенностью композиции, ясностью и чистотой линий, лаконизмом художественных средств.

Склонность к обобщению и стилизации объясняется отчасти тем, что изобразительное искусство Египта развивалось в тесной связи как с письменностью (рисунчатое письмо), так и с декоративно-прикладным искусством и архитектурой – и в том и в другом случае от изображения требовалась ясность, простота, рациональность.

Стены захоронений, относящихся к периоду Древнего царства, в большинстве случаев покрывались невысокими раскрашенными рельефами. Иногда стены украшались просто рельефами – в этом случае они делались несколько более выпуклыми. Живопись и рельеф в Древнем Египте были так тесно связаны и так сходны по композиционным приемам, что их можно рассматривать как единое искусство.

Изображения, размещенные на стенах гробниц, призваны были увековечить жизнь усопшего в потустороннем мире, где умерший, по представлениям египтян должен был вести жизнь сходную с земной. Они, можно сказать, служили средством перенесения некоторых, наиболее существенных реалий прошедшей жизни в будущее существование.

Самым известным памятником древнеегипетской архитектуры, несомненно, являются пирамиды. Их сооружение так же приходится на период Древнего царства и отмечает время его наивысшего расцвета.

Грандиозные усыпальницы фараонов IV династии поражают гигантскими размерами и математической правильностью формы. Постепенно такие гробницы начинают строить себе и высокопоставленные лица.

Впервые пирамидальная форма была использована при строительстве гробницы фараона Джосера. Пирамида Джосера, возведенная зодчим Имхотепом, не является правильным геометрическим телом – она имеет ступенчатую форму. Композиция храма включала в себя гипостильный зал, потолок которого поддерживался многочисленными колоннами. Такие залы впоследствии станут характерной чертой древнеегипетской архитектуры. Формы колонн храма Джосера напоминающие собранные в пучок стебли папируса или имеющие колоколообразные капители так же будут практически канонизированы.

Первая пирамида «классической» формы была выстроена фараоном Хеопсом – это самая большая из трех знаменитых пирамид в Гизе (первоначальная высота – 146, 6 м). Соседствующие с ней погребения фараонов Хефрена и Микерина строились наследниками Хеопса и следовали заданному им образцу, но имели несколько меньший размер. Первоначальный облик этих грандиозных сооружений отличался от современного вида – грани их были облицованы отполированным камнем различных цветов, они сверкали на солнце, отражая свет. Это придавало сооружениям большую легкость. Возле пирамид были так же построены заупокойные храмы, однако до наших дней дошли лишь остатки одного их них - примыкавшего к пирамиде Микерина. Заметной частью архитектурного комплекса является большой сфинкс – изображение фантастического существа с телом льва и головой человека.

Вопрос № 7

Месопотамией или Двуречьем принято называть область бассейнов Тигра и Евфрата. Район был беден минералами и металлами, основным материалом становится глина. Из глины шумеры, аккадцы, вавилоняне не только делали кирпич, декоративные плитки, статуэтки, посуду, но и материал для письма. Графический стиль письма сложился здесь под влиянием особенностей материала и техники – значки процарапывались-продавливались палочкой по сырой глине. Идеограммы, соответствовавшие словам или слогам составлялись как бы из отдельных «клинышков» и имели отвлеченную, абстрактную форму. Глиняные библиотеки были громоздкими, но обладали большой прочностью – не горели, не гнили. В результате до наших дней дошло большое количество текстов.

В культуре Двуречья распространены были мозаики и рельефы. Можно заметить, что здесь использовался практически тот же прием изображения фигуры, что и в Египте: соединение бокового и фронтального планов. Однако правила изображения не носили столь жесткого характера, и сама система претерпевала некоторые изменения. Так фигуры или, точнее, фигурки изображенные на шумерских мозаиках отличаются приземистыми пропорциями, увеличенным размером головы, на которой выделяется крупный нос. В сочетании с благожелательными улыбками на лицах эти черты придают образам оттенок комизма. В дальнейшем образы становятся более строгими, суровыми, напряженными, пропорции фигур вытягиваются. Масштабы изображений в этот период увеличиваются, появляются монументальные каменные плиты, украшенные рельефами – ортостаты. Часто встречается изображение фантастических существ: быков-шеду, крылатых людей. Особой выразительностью отличались сцены царской охоты на львов.

Оригинальная техника и вид мелкой пластики, характерный для культуры Месопотамии - искусство изготовления цилиндрических печатей. Цилиндрические печати были распространены практически на протяжении всего существования цивилизации Двуречья. Они представляли собой небольшие каменные цилиндры, покрытые рельефами – прокатывая такую печать по сырой глине можно получить полосу рельефа. Такие печати изготавливались на заказ и служили эквивалентом подписи при заключении договоров.

Еще один специфический вид изобразительного искусства - рельефы из глазурованных кирпичей. Такой кирпич, как правило, использовался при строительстве храмов. Широкое распространение этой техники характерно для Вавилонии и Ассирии. В Вавилоне по обе стороны проспекта Процессий шла высокая стена, покрытая эмалированными изображениями золотистых львов на синем фоне. Всего насчитывалось 120 фигур по 2 м. каждая.

Самыми заметными памятниками архитектуры Месопотамии были зиккураты – монументальные сооружения, имевшие характерную ступенчатую форму. Форма зиккуратов, в общих чертах была найдена еще в шумерский период. Первые зиккураты представляли собой трехступенчатую башню, пристроенную к святилищу квадратной или прямоугольной формы.

Вавилон поражал современников размерами и великолепием храмов-зиккуратов. Зиккураты были связаны также с представлениями жителей Месопотамии о «священной горе», на вершине которой находятся ворота к небу, и которая служит магическим источником жизни, порождающим «плоды и воды».

Вопрос № 8 Религия и искусство Др. Китая

К раннему, «архаическому» периоду истории Китая относят формирование космологической модели, определившей своеобразное «самовосприятие» китайской цивилизации.

Согласно этой модели мировое пространство распределяется по сторонам света: восток, запад, юг, север и центр (чжун). Главными временными координатами в этой модели служат времена года, при этом середина лета особо выделяется как некая ось годового цикла, его Центр.

К космологическим представлениям восходит и концепция Женского (Инь) и Мужского (Янь) начал. Женское начало соотносилось с северо-восточной и северо-западной частями мира и ассоциировалось с, соответствующими им в китайской системе символов, зимой, водой, луной. Мужское начало соотносилось с юго-западным и юго-восточным направлениями и связывалось с летом, деревом, солнцем.

Важной составляющей древнекитайских религиозных представлений – заупокойный культ. Главный акцент при этом делался не на «материальном оформлении» смерти – захоронении, а на сохранении связи между живыми и умершим, выражавшейся в постоянной заботе о душах предков: ритуалах и жертвоприношениях.

Искусство Древнего Китая

Говоря о художественных традициях Древнего Китая, нельзя обойти вниманием тему музыки. В иньскую эпоху в Китае оформился особый «музыкальный комплекс», объединявший в себе игру на музыкальных инструментах, пение и танец. Китайская музыкальная культура располагала целым набором музыкальных инструментов, которые подразделялись на восемь видов в зависимости от материалов, использовавшихся при изготовлении. Высшее место в иерархии музыкальных инструментов отводилось ударным, изготовленным из камня и бронзы, поскольку их звук отождествлялся с ударами грома.

Кроме того, музыка, песнопение и танец служили способом демонстрации человеческих возможностей и внутренних качеств. Архитектура в Китае не знала того размаха, который отличал зодчество Древнего Египта и Месопотамии. Основным строительным материалом служило дерево – материал менее прочный и долговечный, чем камень. в результате, сооружения Древнего Китая известны нам только только по планам, древним изображениям и реконструкциям

Характерным для Китая является слабо выраженное конструктивное и масштабное различие между культовыми и жилыми сооружениями. Любой архитектурный ансамбль вне зависимости от назначения, состоял из набора зданий квадратной или прямоугольной формы (форма земли), обнесенных стеной и сориентированных по оси с север-юг. Дворцовые комплексы китайских правителей занимали большие территории, иногда равные территории небольшого города, при этом самыми высокими сооружениями являлись надвратные башни - лоу, высотой в три этажа.

Строительство гробниц и их украшение не имело в Китае такого размаха, как в Египте. Самые древние скульптуры, украшавшие гробницы ханьской эпохи изображали фантастических крылатых львов. Позже появляются изображения крылатого коня и единорога. Первые образцы антропоморфной скульптуры так же относятся к концу правления династии Хань – это изображения воинов и чиновников в траурном одеянии.

В I-II веках складываются три типа погребений: украшенные каменными рельефами, выложенные декоративной керамической плиткой и украшенные росписями по сухой штукатурке. Сюжеты части изображений сходны с сюжетами египетских гробниц – здесь так же встречаются сцены повседневного труда, пиров, охоты, выезда княжеского или императорского кортежа.

Вопрос №9.Художественная культура Индии

Первые по времени памятники архитектуры и изобразительного искусства Древней Индии относятся к эпохе Хараппской цивилизации, но наиболее яркие образцы были созданы в Кушано-Гуптскую эпоху. Высокими художественными достоинствами отличались памятники как религиозного, так и светского характера.

В эпоху древности большинство сооружений возводилось из дерева, а потому не сохранилось. Дворец царя Чендрагупты был построен из дерева, и до наших дней сохранились лишь остатки каменных колонн. В первые века нашей эры в строительстве начинает широко применяться камень. Религиозная архитектура этого периода представлена пещерными комплексами, храмами и ступами (каменными сооружениями, в которых хранились реликвии Будды). Из пещерных комплексов наиболее интересны комплексы в городе Карле и в Эллоре.

В Древней Индии существовало несколько школ скульптуры, из которых наиболее крупными были гандхарская, матхурская и школа Амаравати. Большинство сохранившихся скульптур также носило религиозный характер. Скульптурное искусство достигло такой высоты, что существовал ряд специальных руководств и правила их создания. Были разработаны приемы иконографии, разные у разных религиозных традиций. Существовали буддийская, джанийская и индуистская иконография.

Древнеиндийское искусство теснейшим образом было связано с религией и философией. Кроме того, оно было всегда обращено к низшей касте - крестьянам, с целью донести до них законы кармы, требования дхармы и т.д.

На художественную культуру древнеиндийского общества глубоко повлияли индуизм, буддизм, ислам.

Художественно-образное восприятие через призму названных религиозных и философских систем, отмечается утонченностью изображения человека и окружающего мира, совершенством архитектурных форм.

Наиболее известным памятником древнеиндийской живописи являются стенные росписи в пещерах Аджанты. В этом буддийском комплексе, состоящем из 29 пещер, живопись покрывает стены и потолки внутренних помещений. Здесь разнообразные сюжеты из жизни Будды, мифологические темы, сцены из повседневной жизни, дворцовая тематика. Все рисунки отлично сохранились, т.к. индийцы хорошо знали секреты стойких красок, искусство укрепления грунта.

Еще одна характерная черта старо-индийской культуры есть выражение в художественных образах идеи поклонения богу любви - Камы. Базировался этот смысл на том, что индийцы рассматривали брачную пару бога и богини как процесс космического творения. Поэтому изображения божьей кары в крепких объятиях распространено в храмах.

Вопрос №10. Крито-микенская культура

Многие центры эгейской цивилизации, стали известны сравнительно недавно. Трою с ее постройками и сокровищами нашли во второй половине XIX в., а о богатейшей культуре, о Крите лишь догадывались по греческим мифам о Тезее и Минотавре.

Отличительной чертой критской архитектуры являлось отсутствие симметрии, в расположении жилых, парадных и хозяйственных зон. Запутанность ходов и выходов, внезапные спуски по лестницам и неожиданные повороты, характерные для лабиринта Дедала, усугублялись неожиданными световыми эффектами, поскольку свет проникал только через световые колодцы, в потолке и других источников освещения не было.

Изобразительное искусство Крита достигло, небывалых высот и было исключительно динамичным и красочным. Движение волн, порывы ветра, надувающиеся паруса кораблей, вечная стихия, окружающая критских художников, обусловливали в их искусстве динамичные композиции. В пейзажных композициях основными темами росписей являлись море с рыбами, заросли кустарников с яркоперыми фазанами, могучими быками, грациозными козочками, вертлявыми обезьянами.

Минойские художники середины II тысячелетия искусно воспроизводили детали туалета участников пышных шествий, женские и мужские одеяния: одежда мужчин была проста и состояла из набедренной повязки, пояса и головного убора; каждая из женщин была олицетворением богини-матери.

От Эгейского мира сохранилось также множество предметов мелкой пластики: статуэтки со змеями в руках, божества, заботящиеся о благосостоянии дома. Всевозможные сосуды.

Торжество физической силы пронизывало микенскую культуру, находя отражение в мощности крепостных стен, в сюжетах и сценах охоты во фресковой живописи и в изображении батальных сцен. Но динамичная, присущая настроению мастера линия исчезла, уступив место застывшим формам и сухому орнаменту. В изобразительном искусстве ахейцев преобладали жесткость и статичность композиции.

Ювелирное дело Микен известно нам благодаря целому ряду различных предметов, найденных в могилах акрополя. Эти сосуды можно разделить на 2 категории: сосуды для хранения жидкости и для разливания и сосуды для питья. Уже среди первой категории имеются экземпляры, не лишенные изящества; но наибольшая изобретательность ювелирного искусства сказывается главным образом в сосудах для питья Пиро Поль.

Вопрос №11. Античность: периодизация и основные отличительные признаки цивилизации

Полисный период

(XI—IV вв. до н. э.) Этническая консолидация греческого мира. Становление, расцвет и кризис полисных структур с демократической и олигархической формами государственности. Высшие культурные и научные достижения древнегреческой цивилизации. Гомеровский (предполисный) период, «тёмные века» (XI—IX вв. до н. э.)

Окончательное разрушение остатков микенской (ахейской) цивилизации, возрождение и господство родоплеменных отношений, их трансформация в раннеклассовые, формирование уникальных предполисных общественных структур.

Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.)

Первый период Античности. Начинается параллельно с закатом Бронзового века. Хотя 8-7 веке до н.э все еще в значительной степени протоисторические, с самыми ранними греческими алфавитными надписями, появляющимися в более поздней 8-ого столетия. Началом периода Античности принято считать дату учреждения Древних Олимпийских Игр в 776 до н. э.

Формирование полисных структур. Великая греческая колонизация. Раннегреческие тирании. Этническая консолидация эллинского общества. Внедрение железа во все сферы производства, экономический подъём. Создание основ товарного производства, распространение элементов частной собственности.

Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.)

V—IV вв. до н. э. — период высшего расцвета полисного устройства. В результате победы греков в греко-персидских войнах (500—449 до н. э.) происходит возвышение Афин, создаётся Делосский союз (во главе с Афинами). Время высшего могущества Афин, наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры приходится на время правления Перикла (443—429 до н. э.). Борьба между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом, связанные с борьбой за торговые пути, привели к Пелопоннесской войне (431—404 до н. э.), которая завершилась поражением Афин.

Характеризуется. Расцвет экономики и культуры греческих полисов. Отражение агрессии персидской мировой державы, подъём национального самосознания. Нарастание конфликта между торгово-ремесленными типами полисов с демократическими формами государственного устройства и отсталыми аграрными полисами с аристократическим устройством, Пелопонесская война, подорвавшая экономический и политический потенциал Эллады. Начало кризиса полисной системы и потеря независимости в результате македонской агрессии.

Эллинистический период

Эллинистический (IV—I вв. до н. э.). Кратковременное утверждение мировой державы Александра Македонского. Зарождение, расцвет и распад эллинистической греко-восточной государственности.

Первый эллинистический период (334—281 до н. э.)

Походы греко-македонского войска Александра Македонского, краткий период существование его мировой державы и её распад на ряд эллинистических государств.

Второй эллинистический период (281—150 до н. э.)

Расцвет греко-восточной государственности, экономики и культуры.

Третий эллинистический период (150—27 до н. э.)

Кризис и распад эллинистической государственности.

Римская империя

Римская империя (27 до н.э.-476 н.э.)

Принципат (27 до н.э.-284 н.э.)

Тетрархия и доминат (285—324 гг. н.э.)

Упадок Римской империи (395—486 гг. н.э.)

Вопрос №12. Искусство Древней Греции: архитектура, скульптура, театр

Древняя Греция и ее культура занимают особое место в мировой истории.

Одним из видимых результатов развития греческой цивилизации стала античная СКУЛЬПТУРА. До эпохи эллинизма царских дворцов не строили по причине отсутствия царской власти. Главными зданиями городов вначале были храмы. По мере роста благосостояния и развития демократии другой важнейший центр полиса - агора, площадь, где собирался народ для решения как политических, так и экономических, начала обстраиваться зданиями, предназначенными для различных общественных нужд - разного рода правительственных учреждений, собраний и т.п. Это здание городского совета - булевтерий, театр, гимнасий, палестра, стадион. Греческая архитектура сделала ряд оригинальных разработок, в частности, как формы храмов, так и их отдельных деталей. Частные здания вместе с ростом благосостояния общей массы населения демократических полисов также благоустраивались. Города снабжались водопроводом и канализацией. Вновь построенные города (например, Пирей) создавались уже согласно греческой философии архитектуры, наиболее выдающимся представителем которой был Гипподам из Милета (гипподамова планировка).

Ведущими архитектурными сооружениями в Греции классического периода были храмы, театры, булевтерии. В V в. до н.э. возникает планировка городов. Основным архитектурным сооружением оставался храм. Он был прямоугольной формы. Крышу на определенном расстоянии друг от друга поддерживали колонны. Самыми знаменитыми образцами греческой архитектуры являются Фенон и Эрехтейон.

ТЕАТР ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

Однако новые общественные условия делали лирическую поэзию несовременным жанром, она уходила с авансцены вместе с породившей ее аристократией. На смену ей приходит театр - трагедия и комедия. Театр занимал особое место в жизни греков и во многом не был похож на современный. В Афинах театральные представления происходили первоначально раз в год (затем - дважды), во время праздника бога Диониса когда в течение трех дней с утра до вечера шли спектакли, о которых затем говорили в течение всего года.Наивысшего расцвета театр в V в. достиг в Афинах, наиболее демократическом из полисов Эллады. Театр стал подлинным воспитателем народа, он формировал взгляды и убеждения свободных граждан Эллады. Театр был общественным институтом, включенным в систему полисных праздников. Театральное зрелище было массовым, зрителями являлась большая часть граждан, организация представлений - одна из самых важных и почетных литургий; со времени Перикла государство давало беднейшим гражданам деньги для оплаты билетов. Театральные представления носили состязательный характер, ставились пьесы нескольких авторов, и жюри, избранное из граждан, определяло победителя.

Вопрос №13 Греческая Классика и эллинизм

Классический период, несмотря на его непродолжительность, занимает особое место в истории античной культуры. Именно в пятом веке до нашей эры, первоначально в искусстве Аттики окончательно складывается особая стилистическая система, которая определит собой впоследствии облик всей античной культуры. Живопись этого периода не сохранилась, однако уже дошедшие до нас описания современников позволяют понять некоторые принципы ее изобразительного языка. Возможно, одно из главных нововведений, отличающих живопись Греции, от живописи Востока заключается в том, что здесь впервые появляется станковая картина. Основное отличие станковой картины от монументальной живописи – самостоятельность. Это изменение говорит о том, что в оценке изобразительного искусстве большую роль начинает играть эстетическая составляющая – картина ценится сама по себе как вещь, созерцание которой доставляет радость. Описания живописных произведений рисуют нам греческое искусство как натуралистическое, однако, сохранившиеся памятники скульптуры показывают, что натуралистические устремления уравновешивались стремлением к идеализации образа. Начало пятого века было ознаменовано созданием известного памятника тираноубийцам – Гармонию и Аристогитону. Показательно, что сюжет этой композиции связан с падением в Афинах тирании и установлением демократии – событием совпадающим с началом классического периода. В период высокой классики греческая скульптура так же имела своей важнейшей темой передачу бурного движения, подчеркивавшего в облике человека мужество, героику, доблесть. Эта тенденция прослеживается в ряде произведений, представлявших искусство Аттики и Пелопоннеса. Чрезвычайно сложную задачу ставил себе скульптор Мирон в статуе «Дискобол» - движение метателя диска «остановлено» в кульминационный момент, за долю секунды до того как диск оторвется от руки атлета. Мироним же была создана скульптурная группа «Афина и Марсий», в которой величавость богини контрастировала со стремительностью раскованного движения Сатира. Оба эти произведения были первоначально отлиты в бронзе, однако сохранились только в мраморных римских копиях. Наиболее значительным памятником высокой классики является афинский Акрополь, заново отстроенный при Перикле, после разрушительного вторжения персов. Акрополь был не только крепостью, но и средоточием всех святынь города, культурным и религиозным центром. Другая статуя – Афина Промахос (воительница) помещалась перед храмом и изображала богиню в полном боевом вооружении, как защитницу города. Она была отлита из бронзы и так же не сохранилась.

В конце 4 в. до н.э. рабовладельческие государства восточного Средиземноморья и Ближнего Востока вступили в новый период своего исторического и культурного развития, получивший в науке название эллинизма. В качестве главнейших из этих государств должны быть названы эллинистический Египет, царство Селевкидов, Македонское царство (включавшее значительную часть Греции), Пергам и Родос. Эпоха эллинизма в основном делится на два периода. Ранний период - с конца 4 в. до начала 2 в. до н.э. - был ознаменован экономическим и культурным подъемом большинства эллинистических государств, главным образом Египта, Сирии, Пергама и Родоса. Собственно же Греция утратила ведущую роль в экономическом и политическом развитии античного мира, хотя и сохранила громадное культурное значение.

Для культуры эллинизма характерны два важнейших момента: во-первых, широчайшее распространение греческой культуры по всем областям эллинистического мира, Второй важнейший момент - объединение элементов греческой культуры с местными, главным образом восточными культурными традициями. Большую роль в распространении греческой образованности сыграло сложение общегреческого языка (койне). Наиболее значительными в эпоху эллинизма были успехи естественных наук и математики. Один из величайших ученых древности, Архимед. Эллинистическая архитектура переживала бурный подъем в конце 4 и в 3 в. до н.э., в период возникновения целого ряда новых столиц, торговых, административных и военно-стратегических центров. В последующие века, с приближением кризиса, охватившего государства эллинистического мира, размах строительной деятельности стал падать. Для эллинистического градостроительства характерно выделение административного и торгового центра города. Храм, который в классическую эпоху был главным городским сооружением, в рассматриваемый период стал только частью общего центрального ансамбля, включавшего также административные сооружения, базилику, библиотеку, гимнасиЙ и другие постройки. В эллинистическую эпоху были разработаны принципы парковой архитектуры. Великолепными, богато украшенными скульптурой парками славились Александрия и Антиохия. Воздвигались огромные инженерные сооружения, например знаменитый Фаросский маяк в Александрии. Среди отдельных жанров скульптуры наибольшее развитие в эллинистическом искусстве получила монументальная пластика, бывшая необходимым элементом архитектурных ансамблей и ярко воплотившая важнейшие черты эпохи. Кроме колоссальных статуй для монументальной скульптуры эллинизма характерны многофигурные группы и огромные рельефные композиции (оба эти вида скульптуры наиболее широко были применены в ансамбле пергамского акрополя). Второе по значению место среди скульптурных жанров в эпоху эллинизма занимал портрет. Эллинистические мастера открыли новые возможности более конкретной передачи натуры, нашли приемы для показа различных эмоций, для передачи движения в его сложных и разнообразных формах, разработали новые композиционные принципы в построении многофигурных групп и рельефов.

14.Художественная культура Древнего Рима: архитектура, скульптура

Римская культура сложилась под влиянием культур многих народов, прежде всего этрусков и греков. Используя иноземные достижения, римляне во многих областях превзошли своих учителей, подняв общий уровень собственного развития до небывалых высот. В свою очередь, римская культура в пору своего расцвета оказала огромное влияние на соседние народы и последующее развитие Европы. Различие между римской и греческой культурами, развитие которых происходило синхронно и во многом аналогично, изначально проявилось в различи мифологий. Римские боги не имели человеческого облика, не вступали в сложные взаимоотношения, обозначались лишь именами и отвечали за различные конкретные явления и функции. Такая же жесткая и расписана регламентация лежит в основе организации государства. В искусстве ведущую роль играла жилая архитектура. Главенствующий принцип целесообразности, четкость и смелость инженерного мышления давали возможность удовлетворять и бытовые потребности многочисленного населения, и изощренный эстетический вкус аристократов (их виллы с парками и дворцы имели баснословную стоимость). Этрусские традиции в архитектуре и изобретение бетона позволили римлянам перейти от простых балочных перекрытий к аркам, сводам и куполам. Римляне вошли в историю как выдающиеся строители. Они возводили монументальные сооружения, даже развалины которых до сих пор поражают воображение. К ним относятся амфитеатры, цирки, стадионы, термы (общественные бани), дворцы императоров и знати. В Риме строили многоквартирные дома – инсулы. Количество этажей в них доходило до восьми, пока в середине первого века н. э. не был издан специальный закон, в целях пожарной безопасности запрещавший строить в Риме дома выше 18 м.име Риме

Римские строители широко использовали бетон. Почти целиком из бетона построен храм Пантеон (11 в.), купол которого диаметром 43 м сохранялся неповрежденным до середины ХIХ века. Из бетона был сооружен фундамент знаменитого амфитеатра Флавиев - Колизея. Из бетона строили крепости, мосты, акведуки, портовые молы, дороги и т. д. многие их этих сооружений и сейчас находятся в прекрасном состоянии и продолжают приносить пользу. Бетон обладал замечательной прочностью, но низкими художественными достоинствами, поэтому здания в Риме принято было облицовывать – покрывать сверху другим материалом. В республиканском Риме для облицовки чаще всего использовался кирпич, начиная с эпохи Августа строители переходят на мрамор и другие породы камня, обладающие декоративными свойствами. В начале нашей эры римляне изобрели водяные мельницы с колесом, которое в течение многих веков, вплоть до нового времени, оставалось основой энергетики. Поскольку в римских постройках несущим элементом является стена, колонны и их украшения выполняют лишь декоративную функцию. Чаще всего использовался пышный коринфский ордер, а также тосканский - гладкие колонны, которые, так же как ионические, имели базу. В императорский период возникают комбинации различных типов капителей. Древнейший тип римского храма - круглый.

Достижением римской скульптуры является портрет. Начало этому жанру в Европе положили этруски, у которых изображение головы покойного

прикрывало урну с прахом; в этой традиции - не только стремление сохранить память об облике человека, но и отношение к личности как социально значимому идеалу. Резкая индивидуализация черт исключала возможность сглаживания, идеализации формы, поэтому в жанре скульптурного портрета на первый план вышла идея красоты внутренней - духовной. Скульптурным образам республиканской эпохи свойственны лаконичные формы, резкость линий. Императорский Рим Августа вернулся к художественным идеалам Греции, привнеся в них постепенно свою рассудочность, парадность и помпезность.

16. Искусство Византии: архитектура, монументальная живопись

Уже с первых лет своего существования Византия, стараясь превзойти Рим в отношении изящества и роскоши, начала украшаться величественными сооружениями и всяческими произведениями искусства, для исполнения которых в этот город отовсюду стекались лучшие художники. Возникшее здесь искусство вследствие религиозных, политических и бытовых условий приняло особый склад, в котором к греко-римским элементам примешивались в сильной степени восточные веяния. Достигнув полного своего расцвета в первой половине VI века, при Юстиниане, Византийское искусство испытывало подъём до начала XIII в. и только по занятии Константинополя латинянами стало приходить в упадок. В этот долгий период времени оно создало много замечательных памятников, как в столице, так и в областях Восточной империи, оказало существенное влияние на развитие искусства Армении, России, самой Италии и далёкой Франции. Важнейшим вкладом Византии в историю мирового зодчества является развитие купольных композиций храмов, выразившееся в появлении новых типов структур — купольной базилики, центрической церкви с куполом на восьми опорах и крестово-купольной системы. Крестово-купольная система храмов получила широкое распространение в период средне-византийской архитектуры. К византийской эпохе относится и сложение монастырей как особого типа архитектурных комплексов. Наиболее своеобразны загородные монастыри, обычно представляющие собой обнесенные стенами укрепленные пункты, внутри которых помимо жилых и хозяйственных построек монахов сооружалась обширная трапезная и доминирующее здание — церковь. Здания и крепостные сооружения, располагаясь чаще всего на возвышенном месте асимметрично, представляли собой гармонически согласованные пространственные композиции — ансамбли. Архитектура Византии наследовала от Рима его достижения в области арочно-сводчатых конструкций. Однако бетонная техника не была воспринята в Византии; стены обычно складывались из кирпича или тесаного камня Наиболее существенным конструктивным достижением византийской архитектуры является разработка системы опирания купола на отдельно стоящие четыре опоры с помощью парусного свода. Эта конструктивная система позволила освободить интерьер зданий от громоздких стен и еще более расширить внутреннее пространство. Взаимное уравновешивание сводов — одно из выдающихся достижений византийской архитектуры. Основными строительными материалами был плоский кирпич — плинфа толщиной около 5 см, укладываемый на растворе. Для облегчения веса в кладку сводов вводились пористые каменные породы, в частности пемза. Купола и своды покрывались черепицей или свинцовыми листами. Византийские архитекторы отказались от классических ордеров, а взамен им выработали колонные опоры, капители, карнизы, фризы и архитектурные профили. Значительное внимание уделялось живописи, одной из первоочередных задач которой должно было явиться восстановление старых и в особенности создание новых памятников иконописи взамен уничтоженных иконоборцами. Mонументальная живопись, как уже было отмечено, являлась неотъемлемой частью новых церковных сооружений, строившихся по всей империи. После победы иконопочитания в византийских храмах установилась строгая система расположения сюжетов внутри церковного здания. Темы церковной росписи были неразрывно связаны с архитектурным членением здания. Со временем число сцен было увеличено (за счет использования апокрифических евангелий), появились картины детства богоматери и детства Христа, дававшие возможность художникам создавать жанровые сцены, ранее не встречавшиеся в церковной росписи. Подобные картины, иллюстрировавшие трогательные моменты из детства священных персонажей, смягчали впечатление от суровости верхней зоны храма. Нижняя часть стен отводилась «столпам» церкви — отдельным фигурам святых, мучеников, патриархов, распределявшимся по иерархическому принципу тем ближе к центру и выше, чем более значительное место они занимали. Мозаика и фреска, широко применявшиеся в храмовой архитектуре Византии, оказали определяющее влияние на развитие древнерусского монументального искусства. Античные мозаики составлялись из кубиков мрамора и цветного камня и применялись в декоре вода. Византийская мозаика делалась из смальт (окрашенных эмалями кусочков стекла) и служила для украшения стен и сводов (В Софии Константинопольской мозаики). Дворцовые мозаичные композиций (Константинополь, Палермо) представляют охотничьи или пасторальные сцены. Но по преимуществу византийские мозаики находятся в церквах. Самые выдающиеся мозаичные ансамбли сохранились в Равенне, в мавзолее Галлы Плацидии (V в.) — величественный крест на фоне синего неба; в церкви Сан-Витале — знаменитые изображения Юстиниана и императрицы Теодоры со свитой, в которых великолепно сочетаются идея императорского величия с индивидуальной портретностью и пышностью одежд. Среди немногочисленных сохранившихся фресок периода византийского господства выделяются своим высоким качеством фрагменты росписи, церкви Софии в Охриде (первая половина 11 столетия).

Вопрос №17. Древнерусское искусство (XI-XIII вв.)

Расцвет Владимиро-Суздальского зодчества приходится на XII в – XIII в. Блистательному расцвету, искусства был прерван вторжением татар. Возвышение Владимирских земель связано с деятельностью Андрея Боголюбского. До признания Владимира великокняжеским городом намечаются основные черты местной архитектуры они определяются во многом природными факторами - наличием во Владимирских землях «белого камня» (известняка). Этот материал отличает Владимирские храмы и постройки.

Первые памятники Владимирского зодчества - церковь Бориса и Глеба в Спасско-Преображенском соборе в Переславле Зареченском. Можно видеть характерный тип одноглавого, четырехстопного храма с тремя апсидами. Главы соборов в этот период увенчиваются шлемовидными куполами.

Внутренняя конструкция храма ярко выражена во внешних формах. Внутренним столпам соответствуют пилиастры на внешних стенах. Хорам соответствует аркатурно-колончатый пояс.

Наружные стены имеют 3 полукруглых завершения по числу нефов, они называются закомары.

В период правления А. Боголюбского во Владимире разворачивается масштабное строительство, целью которого превратить Владимир столицу.

Центральный собор Владимира посвящается успению Богоматери. Он был расширен и перестроен в конце XII века. Главный собор имеет 5глав на высоких барабанах.

Самый знаменитый памятник Владимирского зодчества - церковь покрова на Нерне. Сооружение хорошо вписано в природный ландшафт, небольшой по размерам, имеет изысканные и строгие черты. В украшении храма используется народный декор, что не характерно для Русского зодчества – это резьба по белому камню. В стилистике чувствуется влияние народного искусства, а также можно отметить переплетение с западно-романскими направлениями. Это объясняется тем, что Боголюбский приглашал мастеров из Галицкой земели.

Тенденция к внешнему скульптурному украшению ярче проявилась в Дмитриевском соборе.

Последний памятник, относящийся к этому периоду- Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Стены этого сооружения покрывает резной орнамент.

Вопрос №18. Московская Русь: архитектура

Период татаро-монгольского завоевания вызвал упадок каменного зодчества практически во всех регионах Руси. Кроме Новгородской и Псковской земель, но там велось строительство небольших однокупольных храмов. Поэтому Иван III, задумав масштабную перестройку соборов московского Кремля, столкнулся с некоторыми трудностями. Иван III нанимает мастеров из Пскова. Главным собором Кремля должен был являться Успенский собор, но Псковские мастера не справились с этим заказом - на кануне освящения перекрытия обвалились. После этого Иван III приглашает мастеров из Италии, которая переживала расцвет своего искусства - эпоха Возрождения. Строительство поручено Аристотелю Феорованти, он строит церковь в традициях Русской архитектуры, опираясь на владимирское зодчество.

Кроме Успенского собора, истинным мастером Олевецом Новом был построен Архангельский собор - служит усыпальницей Русских князей, там проявляется влияние Итальянских традиций и идей(раковины в закомарах, преобладание горизонтальных членений).

Менее масштабные произведения строятся русскими мастерами. Богоявленский собор - оригинален по форме - он 9-купольный, помимо пяти центральных есть ещё 4 купола. Собор первоначально имел 5 куполов, но после пожара её расширяют и достраивают. В композиции и декоре можно увидеть черты, характерные для Московской архитектуры - высокий барабан и кокошники, заострённые закомары. Богоявленский собор известен иконостасом, авторство Феофана Грека.

К более позднему периоду относится колокольня Ивана Великого.

Замечательным сооружением, относящимся к периоду правления Ивана Грозного, является Собор Василия Блаженного. Он построен в честь взятия Казани. Собор в красно-белой гамме с серыми куполами, заметны новые тенденции - использование шатровой формы в центральном объёме. Шатровые церкви не имели столпов, внутреннее пространство было тесным и ограниченным. Складывалась следующая схема: восьмерик на четверике - воздвигался восьмигранный барабан. Предполагалось, что подобная форма перешла из крепостного зодчества в церковное.

Собор Василия Блаженного представляет собой собрание независимых церквей, объединённых фундаментом и соединённых узкими проходами.

Внимание архитекторов переходит с интерьера в экстерьер, эта тенденция внешнего украшения церквей характерна для 17 века.

В 17 веке в церковном строительстве принимают активное участие частные лица. В этот период наружное украшение имеет очень большое значение, активно используются изразцы и керамические элементы.

Вопрос №19. Монументальная живопись и иконопись

Начало периода XIV-XVII веков отмечено расцветом русской иконописи. Значение иконы в храмовом комплексе усиливается с распространением в период татаро-монгольского ига деревянного зодчества. В деревянных храмах не было возможности украшать стены фресками. Главным образом иконы размещаются на алтарной перегородке, которая в этот период постепенно превращается в стену, выстроенную рядами икон, эта стена называется иконостас. При этом иконы размещаются в строгом порядке - рядами. Особое значение имеет центральный ряд, композиция которого восходит к Византийским традициям. Весь ряд носит название денсис (в переводе с греческого - молитва). В центре ряда помещалось изображение Христа. До 15 века это изображение было подгрудным и по сторонам шли изображения Богоматери, Иоанна Крестителя, Архангелов, Апостолов, Святых, Петра, Павла. Их лица развёрнуты в сторону центра и обращены к Христу.

В XV веке центральный ряд становится более высоким, появляются поясные изображения и изображения в рост. Постепенно распространяется тип высокого иконостаса - изображение фигуры в рост. Центральный образ, как правило, представлялся иконами «Спас на престоле» или «Спас в силах». В этой композиции фигура сидящего на престоле спасителя внесена в геометрическую композицию, главным элементом которой является чёрный или тёмно-синий овал. Поле овала расписано лёгкими, прозрачными силуэтами ангелов. Овал помещается между двумя ромбами. Верхний и нижний ряды иконостаса посвящены теме праздников.

Большое влияние на Русскую иконопись XV века оказало творчество Феофана Грека (XIV-XV века). Он начал свою творческую деятельность в России в новгородских землях, но он находил применение как фрескист и мастер монументальных росписей. Сохранилось большое количество его произведений: в Новгороде - собор Спаса на Ильине, но до наших дней фрески сохранились в повреждённом виде. Феофану Греку также присваивается авторство иконостаса Благовещенского Собора.

Несколько лучше сохранилось творчество Андрея Рублева. Атрибуция произведений средневековой живописи отличается тем, что мастера работали совместно. Выделить участие отдельного мастера практически невозможно. Рублёв работал со своим другом Даниилом Чёрным. Они оба были монахами. Знаменитое произведение Рублёва, написанное им лично «Троица». Икона была написана на смерть и похвалу Сергия Радонежского. Икона посвящается тебе особо близкой Сергию Радонежскому и составляла весь смысл его деятельности. Тема единства, тема любви и согласия. В этой иконе Рублёв отходит от традиций и изображает явление трёх ангелов.

Вопрос №20. Дороманское и романское искусство западной Европы

Термин «романский стиль», применяемый к искусству 11—12 вв., отражает объективно существовавший этап в истории средневекового искусства Западной и Центральной Европы. 11 в. рассматривается обычно как время «раннего», а 12 в.— как время «зрелого» романского искусства. Сооружения романского стиля весьма многообразны по типам, по конструктивным особенностям и декору. Наибольшее значение имели храмы, монастыри и замки. Городская архитектура, за редкими исключениями, не получила столь широкого развития, как архитектура монастырская. В большинстве государств главными заказчиками были монастырские ордена, в частности такие мощные, как бенедиктинский, а строителями и рабочими — монахи. Материалом для романских построек служил местный камень, так как доставка его издалека была почти невозможна по причине бездорожья и из-за большого числа внутренних границ, которые надо было пересечь, платя каждый раз высокие пошлины. Принципы архитектуры романского периода получили наиболее последовательное и чистое выражение в культовых комплексах. Главным монастырским зданием была церковь; рядом с ней помещался внутренний дворик, окруженный открытыми колоннадами. Храмы, типичные для романского стиля, чаще всего развивают старую базиликальную форму. Романская базилика — трехнефное (реже пятинефное) продольное помещение, пересекаемое одним, а иногда и двумя трансептами. Для внешнего вида романских церквей характерны массивность и геометричность архитектурных форм (параллелепипед, цилиндр, полуцилиндр, конус, пирамида).

В 11 —12 столетиях одновременно с архитектурой и в тесной связи с ней развивалась монументальная живопись и возродилась монументальная скульптура после нескольких веков почти полного его забвения. Изобразительное искусство романского периода было почти целиком подчинено религиозному мировоззрению. Фигуры типично романской композиции находятся в пространстве, лишенном глубины; нет ощущения расстояния между ними. В основном в искусстве романского периода господствует любовь ко всему фантастическому, часто сумрачному, чудовищному. Основным материалом скульптуры был камень. В романский период исключительную роль играло орнаментальное искусство с чрезвычайным богатством мотивов. Его источники весьма разнообразны: наследие «варваров», античность, Византия, Иран и даже Дальний Восток. Романская монументальная скульптура, фресковая живопись и в особенности архитектура сыграли важную прогрессивную роль в развитии западноевропейского искусства, подготовили переход к более высокой ступени средневековой художественной культуры — к искусству готики. Вместе с тем суровая экспрессия и простая, монументальная выразительность романской архитектуры, своеобразие монументально-декоративного синтеза определяют и неповторимость вклада романского искусства в художественную культуру человечества.

Вопрос №21. Готика

Готическое искусство - искусство цветущих торговых и ремесленных городов коммун, добившихся известности и самостоятельности внутри феодального мира. между романским и готическим стилем трудно провести хронологическую границу. 12 век - расцвет романского стиля, вместе с тем с 1130 года появляются новые формы. Готический стиль в Западной Европе достиг вершин (высокая готика) в 13 веке. Угасание приходится на 14-15 века (пламенеющая готика). Строительство осуществляется не только церковью, но и общиной. Грандиозные готические соборы резко отличались от монастырских церквей романского стиля. Они были вместительны, высоки, нарядны, зрелищно декорированы. Динамичность, легкость и живописность соборов определяет характер городского пейзажа. Вслед за собором устремлялись вверх и городские постройки. В замысле городского, -Динамическая устремленность ввысь всех форм храма была порождена идеалистическим устремлением души к небу. Готический собор по ставнению с романским новая ступень в развитии базиликального типа постройки, в которой все элементы стали подчиняться единообразной системе. Главное отличие готического собора - устойчивая каркасная система , в которой конструктивную роль выполняют крестово-реберные стрельчатые своды , провезенные сетью выступающих ребер, выложенных из камня , арки стрельчатой формы определяющие во многом внутренний и внешний облик соборы. Классическое выражение готический стиль получил во Франции. Величайшее сооружение - собор Парижской богоматери (заложен 1163 г, достраивался до середины 13 века). Зрелая готика отмечена дальнейшим нарастанием ветрикализма линий, динамической устремленностью ввысь. Рейнский собор - место коронования французских королей одно из самых цельных произведений готики, замечательный синтез архитектуры и скульптуры. Главные черты, характеризующие готическую скульптуру, могут быть сведены к следующему: во первых на смену господству в художественных концепциях абстрактного начала приходит интерес к явлениям реального мира, религиозная тематика сохраняет свое доминирующее положение, но ее образы меняются, наделяются чертами глубокой человечности. Одновременно усиливается роль светских сюжетов, и важное место, хотя не сразу, начинает занимать сюжет, во-вторых - появляется и играет доминирующую роль круглая пластика, хотя рельеф существует также. Одним из самых распространенных сюжетов в готике остался "Страшный суд", однако иконографическая программа расширяется. Интерес к человеку и влечение к анекдотичности рассказа нашли выражение в изображении сцен из жизни святых. Включение реальных мотивов характерно и для множества небольших рельефов. Как и в романских храмах, большое место занимают в готических соборах изображения чудовищ и фантастических существ, так называемых химер.