

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Институт архитектуры, дизайна и искусств
Кафедра искусства костюма и текстиля**

Ф.И. Каган, Г.К. Белугина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

**Учебное пособие по курсам
«История мировой архитектуры»,
«Мировая культура и искусство»
для студентов направлений
43.03.01 Сервис (профиль: Социально-культурный сервис)
43.03.02 Туризм (профиль: Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг)
по курсу «История мировой художественной культуры» для
направления 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (профили:
Художественное проектирование костюма, Художественное
проектирование текстильных изделий)**

Иваново 2016

Составители

канд. физ.-мат. наук, доцент Ф.И. Каган, доцент Г.К. Белугина

Научный рецензент профессор Н.Г. Мизонова

Учебное пособие носит междисциплинарный и отчасти справочный характер. В нем даны в систематическом виде краткие очерки художественных стилей, направлений и течений, которые сложились в европейском изобразительном искусстве (архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) на протяжении второго тысячелетия.

Чтобы облегчить усвоение, в пособии даны краткая хронология сменяемости художественных стилей на протяжении второго тысячелетия и так называемые «аполлонически-дионисийские качели», которые позволяют осмыслить «логику» смены художественных стилей не только с художественно-эстетических, но и в каком-то смысле с социально-психологических позиций.

Справочный аппарат учебного пособия содержит словарь основных понятий и терминов, список рекомендуемой по курсу литературы и мультимедийных средств (видеофильмов, лазерных дисков), используемых в учебном процессе.

Для студентов, обучающихся по направлениям 43.03.01 Сервис (профиль: Социально-культурный сервис), 43.03.02 Туризм (профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг), 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (профили: Художественное проектирование костюма, Художественное проектирование текстильных изделий).

С о д е р ж а н и е

Введение	5
1. Художественный стиль, направление, течение	5
2. Художественные стили Средневековья	6
2.1. Романский стиль	6
2.2. Готический стиль	7
2.3. Ренессанс	8
2.4. Словарь некоторых терминов искусства Средневековья	9
3. Художественные стили и направления Нового и Новейшего времени	13
3.1. Барокко и рококо	13
3.2. Классицизм и ампир	14
3.3. Романтизм	15
3.4. Эклектизм	16
3.5. Реализм	16
3.6. Символизм	17
3.7. Импрессионизм	17
3.8. Постимпрессионизм	18
3.9. Модерн	18
3.10. Словарь некоторых терминов искусства Нового и Новейшего времени	19
4. Художественные направления и течения первой половины двадцатого века	21
4.1. Фовизм	22
4.2. Кубизм	22
4.3. Футуризм	23
4.4. Дадаизм	24
4.5. Конструктивизм	24
4.6. Абстракционизм	25
4.7. Экспрессионизм	26
4.8. Сюрреализм	27
5. Художественные направления и течения второй половины двадцатого века	28
5.1. Поп-арт	28
5.2. Оп-арт	29
5.3. Ташизм	30
5.4. Кинетическое искусство	30
5.5. Арте повера	31
5.6. Минимализм	31
5.7. Гиперреализм	31
5.8. Концептуализм	32
6. Словарь некоторых терминов искусства двадцатого века	32
7. Хронология художественных стилей второго тысячелетия	40
8. «Аполлонически-дионисийские качели» в истории искусства	41

Рекомендуемая литература	43
Рекомендуемые мультимедийные средства	43

Введение

Второе тысячелетие новой эры (1001 – 2000 гг.) вместило в себя все общеевропейские художественные стили – от романского стиля до стиля модерн. Завершающий тысячелетие двадцатый век ознаменовался не только головокружительным калейдоскопом художественных направлений и течений, но и возникновением совершенно новых подходов к художественному творчеству, к пониманию сущности, функций, возможностей искусства, характера взаимоотношений искусства с человеческой культурой.

Человек, воспитанный на традициях искусства ренессанса или, скажем, искусства 19 века, либо теряется перед напором новых идей и художественной практики 20 века, либо отказывается признавать за всем этим право называться искусством. Положение осложняется многочисленными негативными, поверхностными и идеологическими по своей сути суждениями об искусстве 20 века, коими наполнены отечественные публикации 50-х – 80-х гг. двадцатого столетия.

Следует к этому добавить и недостаточную определенность таких базовых понятий, как «художественный стиль», «художественное направление», «художественное течение», что приводит к публикациям в разных источниках резко расходящихся, а иногда и просто противоречащих друг другу высказываний о сущности конкретных художественных явлений, их «типичных» представителях и т.п. Ко всему этому следует подходить терпимо, ибо материи, с которыми мы имеем здесь дело, действительно сложны и трудно поддаются исчерпывающим словесным формулировкам.

Настоящее учебное пособие содержит материал, который имеет отношение ко многим дисциплинам нашего образовательного проекта: как культуроведческого цикла – от истории мировой культуры, истории мировой архитектуры и т.п., завершающегося изучением искусствоведения, эстетики и культурологии, так и к сугубо прикладным дисциплинам – экскурсоведение, анимация в индустрии туризма и др. Достаточно хорошее знакомство с материалом пособия потребуется и при выполнении выпускной квалификационной работы, будет ли это разработкой экскурсионного и анимационного сопровождения для проектируемого тура или разработкой имиджа, фирменного стиля, интерьерных решений для проектируемого предприятия туристской инфраструктуры.

Аннотационное изложение материала дополнено в пособии краткой хронологией сменяемости художественных стилей, направлений и течений на протяжении второго тысячелетия и так называемыми «аполлоническими качелями», которые позволяют осмыслить «логику» смены художественных стилей не только с художественно-эстетических, но и в каком-то смысле с социально-психологических позиций.

Справочный аппарат учебного пособия содержит словарь основных понятий и терминов, список рекомендуемых по курсу литературы и мультимедийных средств.

1. Художественный стиль, направление, течение

Художественный стиль в искусстве – исторически сложившаяся и социально обусловленная общность идейно-художественных принципов, объединяющая в данную эпоху произведения мастеров, работающих в различных видах и жанрах искусства. Эта общность порождает более или менее устойчивую и единообразную систему художественных форм. Как правило, такое единообразие – как основной признак стиля – проявляет себя, прежде всего, в архитектуре и прикладных искусствах.

Архитектура – древнейший и важнейший вид искусства, т.к. она интегрирует и в каком-то смысле ведет за собой и ваяние, и живопись, и прикладные искусства. В архитектуре отражается также и вся культурная жизнь отдельных наций, ее памятники – наиболее заметные вехи для периодов бытования народов. Архитектура – ярко выраженный стилиобразующий вид искусства.

Художественное направление – совокупность произведений, которые можно объединить по их идейно-эстетическим признакам. С помощью этой категории можно проводить сравнительные характеристики и обобщения на уровне мирового художественного процесса. Особенности того или иного направления в искусстве позволяют увидеть проявления художественных течений и школ.

Художественные течения объединяют конкретные проявления художественного творчества по близости их художественного языка. Принадлежащие одному течению художники решают совместные художественные задачи. Течению нередко сопутствует возникновение организационных структур, облегчающих творческую деятельность художников.

Художественные школы – это национальные и периферийные проявления внутри течений.

История искусств демонстрирует довольно заметное сокращение времени существования художественных стилей, а в двадцатом веке художественные стили сменились динамично меняющимися, конкурирующими друг с другом художественными направлениями и течениями.

2. Художественные стили Средневековья

2.1. Романский стиль (10 – 12 вв.)

Это первый общеевропейский художественный стиль, сложившийся в период раннего феодализма на территории Западной Европы. Стиль назван так в связи со сходством некоторых типов конструкций (арки, цилиндрические и крестовые своды) и каменной кладки (бутобетонное ядро стен) с приемами древнеримского зодчества. Характерно также сочетание местных варварских традиций с византийскими архитектурными формами. Однако романской архитектурой созданы пространственные,

конструктивные приемы и типы сооружений, не имевшие аналогов в прошлом (феодалыне замки, городские укрепления, монастыри, соборы, ратуши, жилые дома).

Сооружениям романского стиля присущи лаконизм и суровость внешнего облика, созданные массивностью каменных конструкций (своды, опоры), тяжеловесностью стен, большие плоскости которых расчленены узкими окнами, лопатками, аркатурными фризами, галереями. Характерны также перспективные порталы и башни различных силуэтов. Храмы сооружались по типу древнехристианских базиликальных церквей.

В романском искусстве скульптурная пластика всецело подчинена архитектуре. Фигуры обнаруживают множество недостатков в анатомическом понимании, но торжественно серьезное выражение черт лица изобличает глубокое религиозное чувство. Скульптурный каменный декор переполнен изображениями нечистой силы и выражает культ страдания как надежды на будущую райскую жизнь, а также тему страшного суда – апокалипсиса.

Совершенно отсутствует станковая живопись. Для стенной живописи и миниатюры характерны предельная серьезность, строгость, отрешение от всякого человеческого мерилa. Орнаменты большей частью состоят из переплетающихся лент с расчлененными листьями, в которые вплетаются фантастические человеческие или животные изображения – наивные, но с глубоким символическим значением.

2.2. Готический стиль (сер. 12 – 15 вв.)

Зародившись в недрах романского зодчества, готика окончательно порвала с тяжеловесной стеной как основной несущей конструкцией, применив систему крестовых сводов, выложенных на нервюрах. Каркасная система готического собора позволила значительно раздвинуть пространство интерьера ввысь и вширь, обеспечив передачу бокового распора сводов со стен на вынесенные наружу контрфорсы через полуарки-аркбутаны.

Готика разработала свою систему архитектурного декора: большие заполненные цветными витражами окна с фигурными каменными переплетами, шпили, башенки-фиалы, стрельчатые арки, ажурные фронтоны-вимперги, замысловатые рельефы ...

Термин «готика» введен в эпоху Возрождения и первоначально касался всей средневековой архитектуры, причем имел в себе негативный оттенок, относивший предшествующую архитектуру ко временам «варварства».

Классической формой отличаются каменные готические соборы во Франции. На протяжении нескольких столетий, вплоть до XV – XVI веков, готика распространялась по странам Западной Европы, проходя последовательные стадии “ранней”, “лучистой”, “пламенеющей” готики и давая множество национальных вариантов.

Скульптура в готике тоже всецело подчинена архитектуре. Характерной чертой готической пластики становится S-образный изгиб фигур. Барельефы вытесняются горельефами. Основные темы скульптурного

декора: Страшный суд, сюжеты, посвященные Деве Марии, сюжеты, связанные со святым, которому посвящен храм.

Место стенных росписей заняли витражи с библейскими, евангельскими и даже историческими сюжетами. Сложился чрезвычайно изысканный стиль книжной миниатюры, которая преодолевает традиционную плоскостность изображения и обращается к реальным мотивам и деталям, сохраняя при этом красочную декоративность.

2.3. Ренессанс (14 – 16 вв.)

Искусство Возрождения, проникнутое светлым и разумным представлением о мире, несло идеи гуманизма, возвышало человека-мыслителя, человека-творца, его энергию, инициативу. Идеалом Возрождения становится гармонически развитый человек.

Для архитектуры Ренессанса характерно обращение к античной ордерной системе, которая сделала возможным создание ясных и четких объемов зданий, просторных интерьеров. В это время ведущее место заняли общественные строения, городские дома, виллы, палаццо, дворцы, фонтаны, ансамбли. Наиболее бросающиеся в глаза приметы архитектуры Ренессанса: наличие античных ордерных элементов в оформлении фасадов, строгий ритм в расположении оконных проемов, членение этажей с помощью межэтажных горизонтальных тяг, развитые, далеко выдвинутые карнизы, рустованные фасады, особенно в нижних этажах. Крупнейшие архитекторы: Ф. Брунеллески, М. ди Бартоломмео, Б. да Майано, П. Ломбарди, Л. Альберти, Д. Браманте, Дж. Виньола, Дж. Вазари, Я. Сансовино, А. Палладио.

В живописи, начиная с Джотто, происходит становление искусства передачи анатомически правильного человеческого тела, глубины пространства с помощью перспективы, света и тени, виртуозно разработанной композиции и блестящего колорита (Мазаччо, А. Мантенья, П. делла Франческо, С. Боттичелли и др.).

Высокое Возрождение в Италии (кон. XV – перв. пол. XVI в.) выдвинуло гениальных Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Джорджоне, Веронезе, Тинторетто, а также множество других замечательных художников и скульпторов, давших высокие образцы выражения физического и духовного совершенства человека в станковой и фресковой живописи, в станковой и монументальной скульптуре.

В период перв. треть XV - XVI в. происходит процесс распространения идей Ренессанса на другие страны Западной Европы, который получил название Северного Возрождения. В отличие от итальянского Ренессанса художники Северного Возрождения исходили не из отрицания идеалов средневековья, а занимались развитием традиций национального готического искусства. Их мало волнует красота человеческого тела и иллюзорная глубина изображаемого пространства. Для них более характерны готическая

экспрессивность и «магический реализм», сложное сочетание мистического мироощущения и гуманистического мышления.

Северное Возрождение дало блестящий ряд имен: Я. Ван Эйк, Р. ван дер Вейден, И. Босх, П. Брейгель – в Нидерландах; А. Дюрер, М. Грюневальд, Г. Гольбейн Младший, Л. Крапах Старший – в Германии; П. Леско, Ж. Фуке, Ж. Гужон – во Франции; Х. де Эррера, Эль Греко – в Испании.

2.4. Словарь некоторых терминов искусства Средневековья

Алтарь – часть христианского храма, где находится престол; размещается в восточной стороне здания.

Аркатурный пояс, фриз (аркатура) – ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на стенах внутренних помещений, например, аркатурный фриз в древнерусской и романской архитектуре.

Аркада – ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны или столбы; применяется главным образом при устройстве открытых галерей.

Арабески – орнамент из сложно переплетающихся геометрических и стилизованных растительных мотивов, изредка включающий надписи, исполненные арабской вязью; получили распространение в искусстве итальянского ренессанса, а затем и в других странах Европы.

Архивольт – наружное обрамление пролета арки, выделяющее дугу арки из плоскости стены, чаще всего профилированное.

Аркбутан – наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного нефа внешним опорным столбам – контрфорсам; аркбутаны возникли в готической архитектуре.

Аллегория – иносказание; в искусстве, т.е. выражение отвлеченного понятия при помощи конкретного образа, например, образ женщины с завязанными глазами и весами в руках – аллегория правосудия.

Базилика – здание вытянутой прямоугольной формы, разделенное на несколько продольных нефов рядами столбов или колонн; средний неф при этом выше остальных; базилика как один из основных типов раннехристианских храмов была в дальнейшем разработана в романской, готической и барочной архитектуре.

Баптистерий – небольшое многогранное или круглое в плане здание, в центре которого размещается бассейн, предназначенный для совершения обряда крещения. Обычно баптистерий располагался рядом с католическим храмом и соединялся с ним галереей.

Барабан – опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная венчающая часть здания, завершающаяся куполом или многогранным сомкнутым сводом.

Венецианское окно – стрельчатый проем, в середине которого размещается гладкая или витая колонка; такие окна появились в архитектуре венецианских домов 15-16 вв.

- Вимперг** – остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проемы готических зданий; украшался ажурной или рельефной резьбой.
- Витраж** – сюжетная декоративная или орнаментальная композиция из цветных стекол или другого материала, пропускающего свет. В классическом витраже отдельные куски цветных стекол соединялись между собой прокладками из наиболее мягкого материала – свинца.
- Готика «пламенеющего стиля»** - разновидность готического стиля, сложившаяся в 15 в.; название происходит от сходства некоторых ее декоративных мотивов с языками пламени.
- Гаргуйль** – водосток в виде фантастического существа в готических зданиях.
- Гризайль** – вид живописи, преимущественно декоративной, на основе использования оттенков одного цвета, чаще всего серого.
- Гравюра** – вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером.
- Гурт** – ребро свода, слегка выступающее на его поверхности, характерное для готической архитектуры Германии (во Франции – нервюра).
- Деисус** – трехличная икона или композиция, состоящая из трех икон, и изображающая Иисуса Христа посередине и обращенных к нему в молитвенных позах Богоматерь и Иоанна Предтечу.
- Донжон** – главная, отдельно стоящая башня в средневековом замке, поставленная в самом недоступном месте и служившая убежищем при нападении врага.
- Зооморфный (звериный) стиль** – изобразительная манера мастеров-художников первой половины – середины первого тыс. до н.э. Это декоративно-прикладное искусство, реалистическое по форме и мифологическое по содержанию. Главной темой было изображение зверей и зооморфных чудовищ, выражавших силу, ярость, власть и т.д.
- Инкрустация** – украшение изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра, кости и т.п., которые врезаны в поверхность и отличаются от нее по цвету или материалу.
- Инкунабулы** – книги, относящиеся к начальной поре книгопечатания (до 1 января 1501 г.), внешне похожие на рукописные.
- Камерный портрет** – как правило, погрудное изображение человека, передающее характер, основные черты личности; появился в 16 веке.
- Кампанила** – колокольня в виде многоярусной четырехгранной башни, стоящей отдельно от храма; характерна для итальянской архитектуры средних веков и ренессанса.
- Капелла** – католическая или англиканская часовня, домашняя церковь (в замках, дворцах); церковный придел: дополнительное помещение в храме с алтарем.
- Квадр** – отесанный с четырех сторон, имеющий форму параллелепипеда камень для кладки стен. Квадровая кладка широко применялась в архитектуре ренессанса.

- Контрфорс** – вертикальная выступающая часть стены, способствующая ее устойчивости тем, что своим весом противодействует распору сводов, перекрывающих сооружение; в готической архитектуре контрфорс отделен от стены и воспринимает распор свода через аркбутан.
- Крабб** – характерный элемент готического архитектурного декора; выполняется в виде стилизованных изогнутых листьев, как бы плавно выходящих из основной архитектурной детали щипца, вимперга, фиала.
- Крестоцвет (флерон)** – декоративная деталь в готической архитектуре в виде стилизованного цветка с крестообразными горизонтальными ответвлениями; завершает башни, щипцы, вимперги, фиалы.
- Крипта** – часовня под алтарной частью западноевропейского храма.
- Мавританский стиль** – архитектурный стиль, зародившийся в Испании 8 в. при завоевании ее жившими в Африке арабами–маврами. Отличается изяществом и благородством линий и пропорций, причудливым сплетением арочных конструкций, щедрым лепным декором, узорчатыми панно.
- Мансарда** – чердачное помещение под высокой ломаной крышей, используемое в качестве жилого. Названа по имени французского архитектора эпохи Возрождения Франсуа Мансара.
- Манускрипт** – средневековая рукописная книга.
- Миниатюра** – красная краска, которой в древности пользовались для расцвечивания инициалов и букв в рукописных книгах; в средние века – живописные изображения, украшавшие и иллюстрировавшие рукописи в виде заставок или на всю страницу.
- Нартекс** – притвор, пристройка к западной стороне христианского храма, предназначенная для лиц, не допускавшихся внутрь главного помещения храма, где совершались молитвы.
- Неф** – первоначально продольная часть христианского храма, обычно расчлененного колоннадой или аркадой на главный, более широкий и высокий неф, и боковые нефы.
- Нервиюра** – выступающее и профилированное ребро готического свода.
- Палаццо** – итальянский городской дворец-особняк 15-18 веков, имевший величественный фасад, обработанный рустом, и уютный внутренний двор.
- Парадный портрет** – портрет, подчеркивающий социальный статус человека, его достоинство, прежде всего сословное; появился в 16 веке и сохранился до наших дней.
- Патио** – внутренний небольшой открытый двор, часто окруженный галереями или аркадой; получил широкое распространение в архитектуре итальянского ренессанса.
- Пинакли** – декоративные башенки на контрфорсах или на других частях позднероманских и готических церквей.
- Плетенка** – плетеный орнамент, применявшийся в качестве декора различных архитектурных элементов.

- Путти** – изображения мальчиков (обычно крылатых – амурчиков и ангелочков), излюбленный декоративный мотив в искусстве итальянского Возрождения, навеянный античными прообразами.
- Ратуша** – здание городского самоуправления в городах феодальной Западной Европы, обычно имело зал на втором этаже и часовую башню.
- Регулярный парк** – стиль планировки и оформления парка, характеризующийся строгой геометричностью композиции, господством прямых линий, стрижкой деревьев и кустов в форме шаров, конусов, кубов и т.п., обрамлением аллей и площадок боскетами (стенками из ровно подстриженных деревьев и кустарников), фигурно устроенными газонами, искусственными прудами, обилием скульптур; расцвет начинается в эпоху Возрождения, а высшего развития достигает во Франции 17 в.
- Роза** – круглое окно с каменным переплетом в виде радиальных лучей в центре фасада романских и готических построек 12-15 веков.
- Руст** – камень для облицовки стен, вытесанный в виде правильного параллелепипеда с грубоколотой или выпуклой лицевой поверхностью.
- Сандрик** – небольшой карниз, расположенный над проемом окна или двери на фасаде здания, иногда опирающийся на консоли; часто завершается фронтоном, служит для защиты от дождя.
- Скрипторий** – мастерская письма в Западной Европе в 6-12 веках, где переписывали для церкви и знати книги религиозного содержания, средневековые хроники и произведения античных авторов.
- Табернакль** – в готической архитектуре декоративно оформленная ниша со статуей святого.
- Транsept** – поперечный неф в западноевропейских храмах, образующий в пересечении с главным нефом средокрестие.
- Тондо** – картина или рельеф, круглые по форме.
- Фиал** – характерное для готической архитектуры декоративное венчание пинаклей, контрфорсов, щипцов в виде стержня с крестоцветом, фигурного шпиля, украшенного краббами.
- Филигрань** – ювелирное изделие из тонкой проволоки; накладные металлические украшения переплета книги.
- Фолиант** – толстая книга большого формата.
- Хор** – место для певчих в западноевропейских храмах. Обычно хор располагался перед алтарем. Позже хором стали называть всю алтарную часть храма.
- Химера** – в средневековом европейском искусстве скульптурное изображение фантастических чудовищ.
- Центрическое сооружение** – круглая, квадратная или многоугольная постройка, центральная ось которой совпадает с геометрическим центром; в средние века – это крестово-купольные храмы, в эпоху Возрождения – капелла-ротонда.

Шпиль – остроконечное завершение башни, здания в виде сильно вытянутого конуса, увенчанного скульптурным или резным изображением.

Шпиц – острие башни, то же что и шпиль.

Щипец – 1. верхняя часть торцовой стены, ограниченная двумя скатами; внизу щипец не имеет горизонтального карниза в отличие от фронтона.

2. элемент декора готического здания в виде треугольника, венчающего окно, портал и др.

Яблоко – декоративная деталь в виде шара, чаще всего позолоченного, завершающая шпиль здания, главку храма. На яблоке устанавливается крест, венчающий храмовое сооружение.

3. Художественные стили и направления Нового и Новейшего времени

3.1. Барокко и рококо (16 – 18 вв.)

Стиль барокко, как и ренессанс, исходит из Италии. Для барокко в архитектуре характерны усложненность форм, пластичность объемов и фасадов, стремление к причудливой игре света и тени, неожиданным эффектам, богатому скульптурному и лепному декору, который порой воспринимается как чрезмерно пышный и вычурный. Архитекторы барокко вместо устойчивых форм квадрата, круга применяют в планах сочетания овала, эллипса с прямоугольником и трапецией. Грандиозность размеров, монументальная мощь, сила впечатления – вот главные соображения, которыми руководствуются архитекторы барокко. Внешняя архитектура совершенно затмевается блестящим убранством интерьера. Именно здесь монументальный декоративный стиль достигает своего высшего триумфа: парадные блистательные лестницы, коробовые своды потолков с изощренными лепными карнизами, картуши с выпуклыми волютами, подушкообразные гирлянды из листьев или фруктов, раковин и аканфовых листьев пышной лепки, поражающая игра цветовых тонов из разноцветного мрамора и стукко с позолоченными орнаментами. Все это великолепие дополняется блестяще выполненными фресками.

Крупнейшие архитекторы барокко: Джакомо делла Порта, Карло Мадерна, Джованни Лоренцо Бернини, Франческо Барромини, Хосе Бенито ди Чурригера, Жан Берен, Робер де Котт, фон Гильдебрандт, Маттеус Даниэль Пеппельман, Андреас Шлютер, Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли, Дмитрий Ухтомский, Савва Чевакинский.

Со второй четверти 18 века барокко переходит в рококо, которое как архитектурный стиль проявилось лишь в декоре с его изысканностью, артистизмом и использованием причудливых очертаний раковин в качестве излюбленного мотива. Характерные для барокко тяжеловесность и

приверженность к симметрии в рококо сменяются изяществом и любовью к асимметрии, возведенной в художественный принцип.

Для барокко в скульптуре характерно повышенное внимание к человеческим страстям, моментам наивысшего напряжения духовных и физических сил. Отсюда сложные ракурсы, острая динамика, выразительные жесты и мимика, развевающиеся одежды, повышенная декоративность. Классический скульптор барокко – Лоренцо Бернини.

Барокко в живописи сопровождается вторжением светского начала в религиозную живопись, при этом жанровая живопись претендует на главенствующее место. Парадный портрет вытесняется интимным, а в пейзажной живописи утверждается пейзаж настроения. Живопись барокко вывела на передний план вместо линии цветосветовые отношения, открытый мазок, живописную вибрацию, размытость контуров предметов, уходящих в сгущения мрака.

Крупнейшие художники барокко: Караваджо, Аннибале Карраччи, Гвидо Рени – в Италии; Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший, Антони ван Дейк, Якоб Иорданс, Франс Снейдерс – во Фландрии; Франс Хальс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Якоб ван Рейсдааль, Ян Стен, Ян Вермеер Делфтский – в Голландии; Хусепе де Рибера, Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Эстебан Мурильо – в Испании; Жорж де Ла Тур, Симон Вуэ – во Франции.

Эпоха рококо в живописи с наибольшим блеском проявилась во Франции целым рядом значительных художников: Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Жан-Батист-Симеон Шарден. В Италии живопись рококо представляют Джованни Баттиста Тьеполо, а также Антонио Каналетто и Франческо Гварди с их городскими пейзажами-«ведутами», в Англии – Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо и Джошуа Рейнольдс. Для живописи рококо характерны легкость, изысканность, прихотливое изящество, игривость, куртуазность.

3.2. Классицизм и ампи́р (нач. 17 – перв. треть 19 в.)

Архитектура классицизма обращается к формам античного зодчества. Ей присущи логичность планировки и строгий геометризм объемной формы, более последовательное использование античной ордерной системы, чем в ренессансе и барокко. Внешнее декоративное убранство ограничивается до последней степени. Свободная фантазия уступает место строгой академической правильности, а склонность архитектуры барокко и рококо к кривым линиям – жесткой прямолинейности.

Во внутреннем убранстве эта педантичная простота превращается в холодную трезвость. Характерные мотивы – цветочные венки,

преимущественно в виде толстых лавровых валов, и легкие драпировки, прикрепленные в виде дуг между розетками. В качестве декоративных форм часто применяются пальмовые ветки, натуралистически обработанные цветы и растения, чаще всего лавры, розы, плющ и виноградные лозы.

Поздний классицизм в перв. четв. 19 в. принимает черты ампира с его массивностью, монументальностью, помпезностью. Ампиризм, прославляющий наполеоновскую империю, следует древнеримским и древнеегипетским образцам: триумфальные арки, сфинксы, резной египетский орнамент, воинские доспехи, орлы, знамена, лавровые венки и т. п.

Крупнейшие архитекторы классицизма: Жюль Мансар, Андре Ленотр, лорд Берлингтон, Жак-Жермен Суффло, Роберт Адам, Томас Джефферсон, Джакомо Кваренги, Жан Тома де Томон, Чарльз Камерон, Василий Баженов, Матвей Казаков, Карло Росси.

В живописи классицизм отдает предпочтение картинам на исторические, мифологические и религиозные темы как высоким жанрам, он исповедует строгие устойчивые композиции, сдержанный коричнево-зелено-голубой колорит.

Крупнейшие мастера классицизма: Никола Пуссен, Жан-Батист Грез, Жан-Луи Давид, Жан-Огюст-Доминик Энгр, Антонио Канова, Бенджамин Уэст, Джон Синглтон Копли, Анжелика Кауфман, Бертель Торвальдсен, Александр Иванов, Михаил Козловский.

3.3. Романтизм (Конец 18 – 30-е гг. 19 в.)

Романтизм – направление в европейском искусстве, пришедшее на смену классицизму. Для него характерны пессимистический взгляд на рационализм, на перспективы общественного развития, трагическое мировосприятие, индивидуализм, устремленность к безграничной свободе, тяготение к бесконечному, интерес к человеческой личности и природным стихиям, к средневековой истории и искусству, к национальным корням.

Художников-романтиков отличают динамичная композиция, яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, холодных и теплых тонов, обобщенная манера письма. Многие из них прошли через увлечение Востоком – ориентализм.

Крупнейшие художники-романтики: Франсиско Гойя – в Испании; Антуан-Жан Гро, Теодор Жерико, Жан-Огюст-Доменик Энгр, Эжен Делакруа – во Франции; Джон Генри Фюзели, Уильям Блейк, Джозеф Мэллорд Тернер – в Англии; Каспар Давид Фридрих – в Германии; Александр Орловский, Орест Кипренский, Карл Брюллов, Иван Айвазовский – в России.

3.4. Эклектизм (сер. – втор. пол. 19 в.)

Романтические устремления в искусстве применительно к архитектуре породили явление эклектизма как реакции на вненациональный классицизм. Возник интерес к «историческим стилям». Практически это означало, что архитекторы использовали формы и композиционные приемы различных эпох и создавали здания в стилях неоготики, неоренессанса, необарокко, неоклассицизма, в русско-византийском, неорусском стиле и др.

Крупнейшие представители эклектики: Георг Пецольт, Энтони Сальвин, Чарлз Барри, Уэлби Пэджин, Шарль Гарнье, Константин Тон, Леонтий Бенуа, Мариан Перетяткович.

Вместе с тем новые строительные материалы (чугун, сталь, стекло) и потребности в строительстве сооружений нового типа (вокзалы, выставочные залы, оранжереи, банки, мосты и др.) приводят к созданию новых по конструкциям зданий и сооружений архитекторами Джозефом Пэкстоном, Льюисом Кьюбиттом, Анри Лабрустом, Гюставом Эйфелем, Францем Швехтенем, Дж. А. Роблингом и др. Одновременно происходит зарождение дизайна как синтеза искусства и промышленности (Уильям Моррис и др.).

3.5. Реализм (30-е – 80-е гг. 19 в.)

Становление реализма как течения в живописи 19 в. связано с творчеством французской группы барбизонцев: Нарцисс Диаз де ла Пенья, Констан Тройон, Жюль Дюпре, Теодор Руссо, Шарль-Франсуа Добиньи. Исповедуемый ими интерес к пейзажной живописи с натуры, к переменам состояний природы, к смене времен года, дня и ночи вполне согласуется с творческими устремлениями признанных пейзажистов Джона Констебла в Англии, Камила Коро и Франсуа Милле во Франции, с их любовью к сельскому пейзажу, к повседневной жизни людей. Еще один великий француз Гюстав Курбе утверждает реализм и творчески, и идейно, и организационно.

Реализм в живописи в короткое время охватывает все страны Европы и США, причем дорастает до рассмотрения человека в его психологическом и общественном измерениях, до критического осмысления действительности, до идей социальной справедливости. В России он представлен рядом именитых художников: Иван Крамской, Алексей Саврасов, Федор Васильев, Василий Суриков, Василий Перов, Илья Репин, Исаак Левитан, Валентин Серов.

3.6. Символизм (80-е – 90-е гг. 19 в.)

Символизм как течение в европейской живописи исповедует интерес к миру иррационального, к непостижимому миру сокровенных сущностей, который может смутно ощущаться и угадываться через таинственные намеки мира сущего.

Ранними представителями символизма явились французские художники Пюви де Шаванн и Гюстав Моро. Официальное возникновение движения символистов датируется 1886 г., когда был опубликован манифест символистов. Символизм в живописи теснейшим образом связан с символизмом в поэзии, литературе, музыке и театре. Символизм как течение сложным образом переплетается с постимпрессионизмом и стилем модерн.

Крупнейшие представители символизма в живописи: Арнольд Бёклин, Франц Штук, Макс Клингер – в Германии; Одилон Редон – во Франции; Эдвард Мунк – в Норвегии; Ян Тоороп и Йоган Торн Приккер – в Голландии; Фернан Кнопф и Фелисьен Ропс – в Бельгии; Гаэтано Превиати и Джовани Сегантини – в Италии; Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, Николай Милиоти, Михаил Врубель, Николай Рерих – в России.

3.7. Импрессионизм (посл. треть 19 – нач. 20 в.)

Импрессионизм в живописи исходит из стремления максимально точно передать непосредственные впечатления от окружающего мира, тончайшие изменения в освещении. Отсюда приверженность импрессионистов к работе на пленэре и новая техника письма, использующая отдельные мазки красками чистых тонов, что создает особую вибрирующую атмосферу, зрительно растворяющую форму в световоздушной среде.

Художники-импрессионисты, отказавшись от классических композиционных приемов, создали новое понимание цвета и света в живописи и тем самым проложили пути изобразительному искусству двадцатого столетия.

Крупнейшие художники-импрессионисты: Клод Моне, Эдуард Мане, Камил Писсаро, Пьер-Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Эдгар Дега, БERTA Моризо, Макс Либерман. К импрессионизму примыкает и творчество французского скульптора Огюста Родена.

Непосредственное влияние импрессионизма испытали многие художники: Морис Утрилло, Исаак Левитан, Константин Коровин, Игорь Грабарь и многие другие.

3.8. Постимпрессионизм (сер. 80-х гг. 19 в. – начало 20 в.)

Термином «постимпрессионизм» объединяют творчество целого ряда самобытных художников, каждый из которых по-своему преодолевал ограниченность импрессионизма.

Поль Сезанн, соединил цвет и форму. Последнюю он сводит к простейшим геометрическим фигурам и выявляет через цветовые контрасты («сезаннизм»).

Жорж Сёра и его последователь Поль Синьяк создали технику «пуантилизма», при которой изображение возникает с помощью отдельных точек основных цветов, усиливаемых дополнительными цветами.

Полю Гогену принадлежит новый стиль – синтетизм, или «клуазонизм», которому присущи плоские пятна чистого цвета, усиливаемые черными обводками, как в перегородчатой эмали. Сочетание в живописи декоративной стилизации, примитивизма и символизма сделали Поля Гогена лидером «группы наби» (М. Дени, П. Серюзье, П. Боннар, П. Рансон).

Винсент Ван Гог, гениальный художник-самоучка, создал удивительно яркие образы через соединение рисунка и цвета и особую, очень экспрессивную технику мазка в виде точек, запятых, вертикальных черточек, сплошных пятен. Он по праву считается родоначальником экспрессионизма.

Анри де Тулуз-Лотрек выработал свой стиль, в котором активная роль принадлежит линии и где дерзкий гротеск сочетается с изощренной декоративностью. Цирк, скачки, монмартрские кабаре и кафешантаны, мир парижской богемы и «полусвета» – таковы мотивы его творчества.

Анри Руссо, художник-самородок, создал в своих картинах наивно-непосредственный зачарованный мир и проложил искусству двадцатого столетия путь к примитивизму.

3.9. Модерн (1890-е – 1910-е гг.)

\ Стиль модерн – последний общеевропейский художественный стиль, имеющий разные варианты названий: «ар нуво», «метро» (Франция), «югендстиль» (Германия), «сецессион» (Австрия), «либерти» (Италия), «модерн» (Россия). Корни модерна уходят в живопись прерафаэлитов, в работы У. Морриса и ряда других художников, мастеров прикладного искусства, архитекторов середины 19 в. В дальнейшем в архитектуре модерна выделились направления: национально-романтическое, пластическое, классицистическое и рациональное.

Для архитектуры этого стиля характерно единство конструктивного и художественного начал, многообразие форм, применение каркасных конструкций, новых строительных материалов (металл, железобетон, стекло, керамика), любовь к асимметричным решениям в группировке объемов, в расположении и формах окон и дверей, а также к изысканным металлическим решеткам, эркерам, зонтам, витражам. Для модерна

характерно тщательное проектирование интерьеров во всех деталях с тонкими стилизациями.

Крупнейшие мастера архитектуры модерна: Уильям Моррис, Чарльз Макинтош – в Англии; Гектор Гимар – во Франции; Ван де Вельде, Виктор Орта – в Бельгии; Петер Беренс, Франц Штук – в Германии; Антонио Гауди – в Испании; Отто Вагнер, Йозеф Ольбрих – в Австрии; Луис Салливэн – в США; Федор Шехтель, Лев Кекушев, Федор Лидваль – в России.

В живописи и декоративно-прикладном искусстве модерн питает пристрастие к вьющимся цветам, болотным растениям, водорослям, лебедям и павлинам, морским волнам, а также к темам юности, любви и смерти с налетом декаданса.

Крупнейшие художники и мастера-прикладники: Одри Бёрдсли, Густав Климт, Эдвард Мунк, Альфонс Муха, Эмиль Галле, Рене Лалика, Луис Тиффани, Герман Обрист. В России дань модерну отдали Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Лев Бакст, Валентин Серов.

3.10. Словарь некоторых терминов искусства Нового и Новейшего времени

Ампир – стиль позднего классицизма в западноевропейской архитектуре и прикладном искусстве (первая четверть 19 в.), возникший во Франции в период правления Наполеона 1. Характерны строгие монументальные формы (дорический и тосканский ордера), а также парадное величие, богатство лепного, резного, литого декора, символизирующего государственное могущество и воинскую силу.

Ансамбль – в архитектуре: взаимная согласованность, органическая взаимосвязь, стройное единство частей, образующих какое-либо целое.

Анималистический жанр – изображение животных в живописи, скульптуре и графике.

Анфилада – ряд комнат, сообщающихся друг с другом дверными проемами, расположенными по одной оси.

Балюстрада – ограждение балконов, лестниц и т.п., состоящее из ряда столбиков, соединенных сверху плитой, балкой, перилами.

Бельведер – башенка, надстройка над домом, круглая или многогранная в плане, для осмотра окружающей местности.

Бельэтаж – обычно главный, второй по счету, наиболее высокий этаж дворца, особняка.

Бордюр – узкая полоса, украшенная живописным или рельефным орнаментом, идущая по периметру стен под потолком помещения.

Боскет – декоративно подстриженные группы густо посаженных деревьев или кустов, образующие зеленые ровные сплошные стенки, один из основных композиционных мотивов регулярных садов и парков до середины 18 в.

- Будуар** – небольшая гостиная или смежная со спальней комната, предназначенная для приема самых близких друзей; характерны для интерьеров стиля барокко и особенно рококо.
- Волюта** – архитектурный орнамент, скульптурное украшение в виде завитка, спирали, например на капители ионического ордера. Популярный мотив в архитектуре барокко и классицизма.
- «Галантные празднества»** - вид бытового жанра из жизни светского общества; основоположник – французский художник 17 – 18 века Антуан Ватто.
- Грот** – широко распространенное в садово-парковой архитектуре европейских стран сооружение в виде павильона, кладка и отделка которого, выполненная из туфа, ракушек и морских камней, воссоздают как бы естественную пещеру.
- Десюдепорт** – живописное или скульптурное панно, размещенное над дверным проемом и имеющее с ним общее обрамление; были широко распространены в убранстве парадных интерьеров 17-18 вв.
- Интимный портрет** – портрет, открывающий чувства человека, его настроения в данный момент. Появился в эпоху барокко.
- Картуш** – декоративная лепная деталь в виде щита, полуразвернутого свитка или орнаментального венка, где помещались герб, эмблема, надписи и т.п.; особенно характерны для стиля барокко.
- Каскад** – низвергающийся уступами естественный или искусственный водопад, эффектное сооружение парковой архитектуры.
- Курдонер** – парадный, почетный двор перед главным фасадом дворца, замка, окруженный с трех сторон зданиями; получил широкое распространение в Западной Европе 18 – перв. пол. 19 в.
- Ландшафтный парк** – в отличие от регулярного парка создан как подражание естественной природе. Возник в Англии на рубеже 17 -18 века.
- Лессировка** – прием живописной техники: последовательное нанесение тонких красочных слоев; этот прием в живописи 16 – 19 веков использовался на последнем этапе работы над картиной.
- «Малые голландцы»** - многочисленный круг голландских живописцев середины и второй половины 17 в., названных так в связи с тем, что они писали картины небольших размеров в жанрах пейзаж, натюрморт, бытовой.
- Медальон** – архитектурное украшение, представляющее собой орнаментальную или изобразительную композицию в круглом или овальном обрамлении; обычно занимает середину фигурного картуша. Медальоны были широко распространены в барокко.
- Натюрморт** – жанр изобразительного искусства, воспроизводящий предметы обихода, цветы, различные атрибуты искусства и т.п.
- Парадиз** – в архитектуре 18 в. роскошные загородные дворцово-парковые ансамбли.

Партер – в садово-парковом искусстве – открытая часть парка или сада с газонами, цветниками, бассейнами, фонтанами, статуями и т.д., расположенными в определенной системе.

Пейзажный, английский парк – использование в садово-парковой архитектуре элементов естественного ландшафта, его творческая переработка с включением романтических типов архитектурных сооружений – «руин», мельниц, ферм и т.п.

Пленэр – в живописи термин, означающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и воздуха. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе. Наиболее последовательное выражение принципы пленэра нашли в творчестве импрессионистов.

Стукко – искусственный мрамор из полированного гипса с добавками.

Шпалеры – один из способов посадки подстриженных деревьев и кустов в виде прямых рядов, стенок; характерны для регулярных парков 18 в.

4. Художественные направления и течения первой половины двадцатого века

Искусство первой половины 20 в. с некоторой долей условности принято накрывать термином «эпоха модернизма». В это время с удивительной быстротой появлялись новые течения, стремившиеся противопоставить привычным приемам искусства новые средства выразительности, отстоять право художника создавать новую художественную реальность.

В архитектуре эпоха модернизма ярче всего проявилась в функционализме с его стремлением к рациональным конструкциям, каркасной системой, навесной стеной, сплошным остеклением, свободной планировкой, с его небоскребами и принципиально новыми градостроительными решениями (Гроппиус, Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье). Наряду с функционализмом имела место органическая архитектура (Райт, Аалто), а также короткие всплески экспрессионизма и неоклассицизма.

В изобразительном искусстве к наиболее важным течениям относятся: фовизм (Матисс, Вламинк, Дерен, Ван Донген, Руо, Марке, Дюфи), кубизм (Пикассо, Брак, Глез, Грис, Леже, Липшиц, Метценже, Архипенко, Попова, Лоран), футуризм (Балла, Боччони, Карра, Северини), конструктивизм (Татлин, Лисицкий, Родченко, Габо, Мохой-Надь), супрематизм (Малевич, Кандинский, Лисицкий), абстракционизм (Кандинский, Поллок, Мондриан, Малевич, Клее), экспрессионизм (Энсор, Мунк, Ходлер, Кирхнер, Нольде, Пехштейн, Кокошка, Сутин, Бекман, Шиле), дадаизм (Арп, Дюшан, Пикабия, Швиттерс, Хаусман), сюрреализм (Де Кирико, Шагал, Эрнст, Танги, Миро, Массон, Дельво, Дали).

Наиболее радикальные течения проявляли себя как авангард с его любовью к манифестам, эпатажу публики, с его одержимыми поисками новизны в искусстве.

Очень своеобразным и ярким явлением первых трех десятилетий века стал русский авангард, внесший значительный вклад в революционные перемены искусства двадцатого столетия (Гончарова, Кандинский, Ларионов, Лентулов, Лисицкий, Малевич, Попова, Родченко, Розанова, Степанова, Сутин, Татлин, Фальк, Филонов, Шагал, Шевченко, Штеренберг).

4.1. Фовизм

Фовизм – течение в живописи французского постимпрессионизма. Первая выставка художников этого направления состоялась в Париже в 1905 г. Представителями этого течения являются, в основном, французские художники: А. Матисс, М. Вламинк, А. Дерен, К. Ван Донген, Ж. Руо, А. Марке, Р. Дюфи. В переводе с французского «фовисты» означает «дикие». Картины фовистов отличались необычной яркостью цвета и нарочито грубоватыми формами. Творчество фовистов основано не на теоретической программе, а на интуитивных устремлениях.

Фовизм стал своеобразной реакцией как на импрессионизм, так и на пуантилизм – рациональную и педантичную живопись. Для фовизма характерны предельная простота, демонстративно грубые мазки, контуры, бросающаяся в глаза фактура, усиление выразительности цветового пятна за счет одновременного контраста дополнительных цветов. Некоторые приемы фовисты заимствовали из средневековых витражей, романского искусства, другие – из японской гравюры, но более всего упрощенность манеры и вызывающий цвет явились результатом естественной эволюции постимпрессионистского искусства: «синтетизма» П. Гогена, экспрессионизма В. Ван-Гога.

Фовизм просуществовал недолго, и каждый из его представителей открывал собственные пути в искусстве, однако он стал первой ступенью разрушения традиционных основ живописи и начала субъективизма, отразившего трагическое одиночество художника в 20 в. Чаще всего фовизм рассматривают в качестве истока движения европейского экспрессионизма.

6.2. Кубизм

Кубизм – течение в изобразительном искусстве начала 20 века, главным образом во французской живописи, отчасти в скульптуре периода постимпрессионизма. Кубисты стремились придать изображению конструктивность, выявить геометрическую структуру изображаемых предметов, разлагая их на составляющие элементы (плоскости, линии) и организуя в новую форму с учетом условности восприятия изобразительного пространства на плоскости картины или в объеме скульптуры. Истоком кубизма стали аналитические тенденции постимпрессионизма, а его формированию способствовали живопись П. Сезанна, фовизм, интерес к экзотическому африканскому искусству.

Кубизм прошел ряд периодов в своем развитии. Первый – сезаннистский (1907 – 1909). Художники Ж. Брак, П. Пикассо следовали в творчестве девизу П. Сезанна: «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса». Второй период – аналитический (1910 – 1912). Формы предметов дробили на мелкие грани, предметы показывали одновременно с нескольких сторон, снаружи и изнутри, отчего возникала двойственность: игра внутренних и внешних поверхностей, обманчивая стереометрия. Это порождало ощущение напряжения и внутреннего пластического движения. Третий период – синтетический кубизм (1913 – 1914). В хаосе плоскостей и линий формообразующим началом выступала картинная плоскость. Многомерные качества изображаемых предметов связывались ритмикой силуэтов, пятен и линий, поэтому в произведениях стало преобладать графическое и декоративное начало. Отсюда совмещение приемов локальной раскраски, подчеркивание контуров, фактуры, использование техники коллажа (вклеивание в холсты кусков газет, картона, фольги; соединение цветных пятен различной фактуры обрывками надписей, цифрами и т.д.). Живопись переродилась в декоративную графику. Наиболее изысканным представителем синтетического кубизма является Ж.Брак. В России художники-авангардисты на основе французского кубизма и итальянского футуризма создали кубофутуризм. Зрители, критика и многие художники других направлений относились к кубизму отрицательно. Кубизму, особенно в «редакции» Пикассо, действительно присущи яростный нигилизм, деструкция, стремление к эпатажу.

4.3. Футуризм

Футуризм – течение авангардного искусства начала 20 века в поэзии и живописи Италии и России. Основатели течения – итальянский поэт Ф.Маринетти, художник Дж.Балла, французский поэт Г.Аполлинер (в 1909 г. опубликован «Манифест футуризма»). Итальянские живописцы-футуристы У.Боччьони, К.Карра, Дж.Балла и др. стремились отразить в своих картинах «ускорение темпа жизни» и индустриализацию среды как приметы новой, будущей эры, отсюда название течения.

Живопись футуристов характеризует абсолютизация идеи движения, которое передавалось на плоскости по принципу мультипликации – простым совмещением различных фаз. Формы объектов примитивны, плоскостны. Футуристы создавали «энергетические композиции» с раздробленными фигурами, из пересекающихся плоскостей острых углов, наподобие битого стекла, с мелькающими кругами, спиралями, конусами, воронками. Приемы симультанизма (одновременного изображения предмета с разных сторон) также были формализованы. У. Боччьони и Дж. Балла создавали футуристические скульптуры, близкие экспрессионизму. В архитектуре футуристом считается А. Сант-Элиа.

С 1914 года футуризм нашел последователей в России: И. Клюн, К. Малевич, Л. Попова, В. Татлин и др. Движение получило название «кубофутуризм», а с 1915 года начался переход к беспредметному искусству и супрематизму. В начале 20-х годов футуризм как художественное направление исчерпал свои идеи и формальные возможности, уступив место новым авангардным течениям: конструктивизму, супрематизму.

4.4. Дадаизм

Дадаизм – течение авангардного искусства, зародившееся во время первой мировой войны в Швейцарии, в Цюрихе, среди нигилистически настроенных интеллектуалов разных национальностей. Идеолог – румынский поэт Т. Тцара, опубликовавший в 1916 г. «Манифест господина Антипирина». По мысли Тцара, понятие «дадаизм» означает абсурдность окружающей человека действительности: по-французски «да-да» – детская деревянная лошадка, детский лепет. Дадаизм отражал растерянность интеллигенции перед ужасами войны и надвигающимся кризисом культуры. В Париже писатель Л. Арагон провозгласил своей целью «антиискусство», а живописцы Х. Арп, М. Дюшан, Ф. Пикабия, Х. Хартунг, М. Эрнст шокировали публику шумными выходками, скандалами, абсурдным языком, маскарадами. За этим стоял программный антиэстетизм. Художники-дадаисты подражали примитивному искусству, детскому рисунку, творчеству душевнобольных; изобрели принцип «автоматического письма», ставшего позднее одним из основных в искусстве сюрреализма и ташизма. Дюшан продемонстрировал скандальный «Фонтан» из обычного писсуара (1917) и «Джоконду с усами» (1919) – пародию на картину Л. да Винчи. Пикабия перерисовывал технические чертежи в абсурдных сочетаниях и так создавал свои «Иронические машины». Дадаизм был лишь протестом, он не достиг завершенности в качестве течения в искусстве 20 века. В 1924 г. многие дадаисты присоединились к манифесту сюрреализма, другие занялись абстрактным искусством.

4.5. Конструктивизм

Конструктивизм – течение в искусстве начала 20 века, распространившееся, прежде всего, в архитектуре. Преемственно это течение связано с кубизмом и футуризмом. Конструктивисты стремились использовать достижения современной техники для создания простых, лаконичных, функционально оправданных форм. Одними из первых архитекторов - конструктивистов были француз Т. Гарнье и немец П. Беренс. Эти мастера и их последователи стали использовать железобетон, обладающий способностью выдерживать значительную нагрузку на растяжение. Этот материал позволял свободно комбинировать объемы, далеко выступающие за границы опор и как бы висящие в воздухе. Это

создавало особую напряженную выразительность, привносило в композицию качества экспрессивности.

Апологеты конструктивизма французские архитекторы Ле Карбюзье и А. Озанфан считали, что «конструктивные идеи» должны стать главным содержанием искусства. Течение, основанное этими мастерами, получило позднее название «пуризм». Абстрактные картины пуристов демонстрировали «чистую архитектуру», игру линий, силуэтов. Близкие к этому идеи воплощали в своем творчестве французский художник Ф. Леже, голландские мастера Т. Ван Дусбург, П. Мондриан, немец В. Гропиус и др. Достижения конструктивизма проложили пути новому течению в мировой архитектуре 1930-х годов – функционализму.

Конструктивизм нашел благодатную почву в России 1920-х гг., превратившись в передовое направление авангардного искусства. Яркими представителями русского конструктивизма были братья Веснины, М. Гинзбург, И. Леонидов, Л. Лисицкий, К. Мельников, В. Татлин, А. Родченко, Л. Попова и др. Конструктивизм нашел воплощение не только в архитектуре, но и в дизайне, живописи, фотографии, сценографии. В 1930-е годы конструктивизм в СССР под давлением тоталитарной идеологии уступил место социалистическому реализму.

4.6. Абстракционизм

Абстракционизм – крайне формалистическое направление в живописи, скульптуре, графике 20 века, для которого характерен полный отказ от воспроизведения форм действительности, поэтому это искусство называют также беспредметным. Сложился как направление в 10-х годах 20 века. Основателями и теоретиками абстракционизма считаются бельгийский художник Пит Мондриан, русские живописцы Василий Кандинский и Казимир Малевич.

П. Мондриан – создатель «конструктивного геометризма», суть которого в создании универсального образа мира посредством прямоугольников разного цвета, отделенных друг от друга жирной черной линией. Композиции художника не имели названия, а обозначались номерами или буквами.

В. Кандинский провозглашает отход от природы к «трансцендентальным» сущностям явлений и предметов; его активно занимают проблемы сближения цвета с музыкой. Цвет, вертикали и горизонталы в композициях имели символическое значение. Творчество Кандинского эволюционировало от «абстрактного экспрессионизма», когда композиции представляли собой сочетание бесформенных пятен интенсивного цвета с кривыми или извилистыми линиями, напоминающими иероглифы, до «геометрического абстракционизма» в 20-е годы.

К. Малевич – создатель супрематизма (от лат. *Supremus* – наивысший, последний), понимаемого им как высшая и завершающая развитие искусства степень. Композиции художника представляли собой сочетание

разноцветных геометрических плоскостей, образующих некую конструкцию, неслучайно Малевич называет их «архитектонами». В элементарных геометрических формах, путем сочетания цветных кругов, квадратов, прямоугольников, треугольников супрематисты выражали интуитивное ощущение реальности. Знаменитый «Черный квадрат» вошел в историю как наивысшее выражение крайностей модернистского искусства. Показанный на выставке 1915 г., он воспринимался как символ «конца живописи», а также как политическая акция, символический жест, через который надо пройти, чтобы преодолеть академизм и натурализм, которые действительно не отвечали задачам художественного творчества новой эпохи. Геометрический абстракционизм за его лаконичность, «экономность» формы выражения называют также минимализмом.

Особое направление в абстракционизме – лучизм – возглавляли русские художники М. Ларионов и Н. Гончарова. По Ларионову, все предметы видятся как сумма лучей. Задача художника – поиск и фиксация пересечения сходящихся в определенных точках лучей, т.е. красочных линий на плоскости картины.

Абстракционизм в скульптуре выразился меньше, чем в живописи. Здесь наблюдаются две тенденции: объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов – К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений – Н.Габо, А. Певзнер).

4.7. Экспрессионизм

Экспрессионизм – течение в западноевропейской живописи, скульптуре, литературе и театре 1910 – 1920-х гг. Основателями этого течения стали молодые немецкие художники группы «Мост», созданной в 1905 г (Э. Кирхнер, Э. Хеккель, Э. Нольде, Ван Донген и др.) В своем творчестве они стремились выразить драматическую подавленность человека в мире – в геометрически упрощенных, грубых формах, через полный отказ от передачи пространства, несгармонизированный цвет. Деформация, острый рисунок, эмоциональность, доходящая до экзальтации, призваны передать настроение мистики, пессимизма, душевной опустошенности и ужаса перед действительностью. Предтечей своего искусства они считали творчество норвежского живописца Э. Мунка.

Вторым объединением экспрессионистов в Германии была группа «Синий всадник» (В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее, А. Кубин, О. Кокошка и др.). К началу первой мировой войны оба объединения распались, и творческие пути художников разошлись. В. Кандинский и Ф. Марк пришли к абстрактному искусству, М. Бекман, О. Дикс – к сюрреализму «социального протеста». Наиболее верными позициям экспрессионизма остались А. Кубин с произведениями, в которых ирреальность образов уживается с натуралистическими деталями, и О. Кокошка с его драматическими

композициями – «портретами городов», в которых человек рассматривается как нечто зыбкое, расплывчатое.

В скульптуре выразителем идей экспрессионизма стал немецкий мастер Э. Берлах. Иногда к экспрессионизму относят творчество архитекторов Э. Мендельсона, А. Гауди, Ф.Л. Райта и Ле Карбюзье.

4.8. Сюрреализм

Сюрреализм (франц., букв. «сверхреализм») – направление в авангардистском искусстве 20 века, сменившее дадаизм. Основано на идее отображения «сверхреальных» явлений, алогичных связей объектов материальной действительности, свидетельствующих об иной, высшей реальности. Согласно сюрреалистической эстетике, подобные образы возникают в необычном психическом состоянии: сна, гипноза, транса, опьянения и т.д. В то же время бред, сон, видение конкретны и осязаемы так же, как прозаические материальные предметы. Отсюда предельная иллюзорность «невозможных объектов». Французский писатель А. Бретон выдвинул принцип автоматического (бессознательного) письма, когда рука рисует и пишет как бы сама собой, без участия разума, воспроизводя ассоциации, рождаемые сознанием и подсознанием. В возникновении сюрреализма видят реакцию на чрезмерный рационализм искусства начала 20 века. С идеологической точки зрения это направление отражает растерянность и пессимизм «потерянного поколения» в период между двумя мировыми войнами.

Идеологи направления – французские литераторы А. Бретон, Г. Аполлинер. Теория сюрреализма строилась на философии интуитивизма Анри Бергсона (интуиция – единственное средство познания истины и акт творчества имеет иррациональный характер), на философии идеализма Вильгельма Дильтея, проповедующего важную роль фантазии и случайного в искусстве, и на философии австрийского психиатра Зигмунда Фрейда с его учением о психоанализе, с культом «бессознательного» и с культом полового инстинкта – «либидо», которые сублимируются в творческий акт.

Наиболее яркие представители сюрреализма: Андре Массон (быстрые наброски животных, растений, фантастических декоративных форм), Хоан Миро (подражание детскому рисунку, мир, увиденный как сквозь микроскоп), Макс Эрнст, принесший в сюрреализм основной его принцип – «обман глаз», Ив Танги с его пейзажами, напоминающими мертвую пустыню, оживляемую фантастическими растениями или животными. Этот иррациональный мир, написанный с подчеркнутой объемностью, натуралистические детали, переданные с фотографической точностью в сочетании с абстрактными формами воспроизводится с целью показать реальность подсознательного, мистического болезненного, воздействовать на зрителя кошмарными ассоциациями – наиболее типичные черты сюрреализма. В картинах «тяжелое повисает», «твердое растекается»,

«мягкое костенеет», «прочное разрушается», «безжизненное оживает», а живое гниет и превращается в прах.

Кульминацией сюрреализма является творчество испанского художника С. Дали, появившегося на горизонте этого направления в 30-е годы и определившего свой метод как «интуитивный способ иррационального познания, основанный на критической и систематической объективации бредовых ассоциаций».

В 60-е годы сюрреализм стал уступать позиции новой волне абстракционизма и новым направлениям авангардизма, прежде всего искусству поп-арта. Тем не менее, сюрреализм оказал идеологическое влияние на художников авангардизма, модернизма, постмодернизма. Отдельные сюрреалистические приемы в последующие годы использовали в театре, кинематографе, ювелирных изделиях и т.д.

5. Художественные направления и течения второй половины двадцатого века

Эпоха постмодерна охватывает вторую половину 20 в. В 50-е гг. начинается кризис рационализма в творчестве архитекторов-модернистов. Даже такие классики модернизма как Ле Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт обнаруживают стремление к более динамичным поверхностям (Капелла в Роншане, Музей Гуггенхейма). Архитектура смело применяет новые материалы и высокие технологии, давая принципиально новые решения для перекрытий немислимых ранее объемов в аэропортах, спортивных сооружениях, многофункциональных комплексах. Происходит ироничный пересмотр архитектурного наследия на основе современных технологий, при этом технологичность стараются выставить напоказ («хай-тек», Центр Помпиду). Принципиально новым является течение деконструктивизма, которое не без иронии стремится создавать неосуществимые на первый взгляд сооружения.

В изобразительном искусстве происходит все большее ослабление эмоциональной составляющей, последовательный отказ от образности. Искусство выходит за пределы обычных пространств галерей под открытое небо. Место привычных картин и скульптур занимают произведения боди-арта и лэнд-арта, ассамбляжи, инсталляции, хэппенинги и перформансы – своеобразные гибриды различных искусств как средства поиска контакта между художником и публикой.

Появляется целый ряд новых направлений: поп-арт, оп-арт, ташизм, кинетическое искусство, концептуальное искусство, бедное искусство, минимализм, общественное искусство, новый реализм, искусство аутсайдеров, а также видеоискусство и компьютерное искусство.

В целом постмодерн в отличие от модерна серьезности предпочитает иронию, поиску образности - цитатность, реальности бытия - виртуальную реальность.

5.1. Поп-арт

Термин «поп-арт» (народное, популярное искусство, «ширпотреб-искусство») возник в 1956 г. и принадлежит критику и хранителю музея

Гугенхайма Лоуренсу Элоуэйю. Поп-арт возник в 50-е годы в Англии, в 60-е годы распространился в США, а затем и в Западной Европе. Это течение родилось на волне коммерческого искусства, потакавшего обывательским вкусам, и явилось реакцией на абстрактное искусство с его элитарностью и игнорированием реальности. Предметом поп-арта стала массовая культура, стереотипы массового сознания, которые воплощались на холсте с разной долей реализма или условности. В живописи художники применяли новые приемы, заимствованные из рекламы, индустрии и промышленного дизайна: фотопечать, проекция, включение в ткань картины реальных предметов, часто бытового назначения. Подчеркивался механический характер образов, созданных, словно штамповальным станком, поэтому предметом изображения были тиражированные образы – фотографии, этикетки, упаковки, газетные иллюстрации. Поп-арт изгнал личность художника из произведений, заменив ее стереотипами коллективного бессознательного.

Представителями поп-арта в Англии были Р. Гамильтон и Э. Паолоцци, создававшие коллажи из картинок, рекламных объявлений в газетах и журналах. Композиции отражали иронию, критическое отношение к ценностям общества потребления и одновременно восхищение ими.

Яркими представителями поп-арта были американские художники: Э. Уорхол, прославившийся композициями из консервных банок, из бесконечно повторяемых фотопортретов – М. Монро; Р. Лихтенштейн, изображавший увеличенные до максимума фигуры персонажей популярных комиксов; Д. Джонс, основными объектами изображения избравший мишени, флаги, разноцветные цифры; Р. Раушенберг, создавший комбинированную живопись, сочетающую картины, написанные маслом, с коллажем.

Поп-арт оказал большое влияние не только на искусство, но и на стиль жизни, сознание, особенно молодежи, а в Европе стал средством политической борьбы, прежде всего левых движений, надеявшихся изменить мир с помощью искусства.

5.2. Оп-арт.

Оп-арт – авангардистское течение в западноевропейском искусстве 1950-1960-х гг. Название расшифровывается как «оптическое искусство». Композиции оп-арта основывались на игре фигуры и фона, эффектах обмана зрения, использовании прозрачных материалов – пластика, стекла, движущихся конструкций с меняющимся освещением, оптических приборов. Основатель течения – итальянский живописец и график В. Вазарели, работавший во Франции. Его произведения следуют оптическим закономерностям взаимодействия черного и белого. Приемы оп-арта использовали в оригинальных графических композициях голландский художник М. Эшер, бельгийский художник Р. Магритт. Идеологически оп-арт близок дадаизму, сюрреализму и абстрактному искусству. Техницизм и абстрактность композиций оп-арта вывели мастеров этого течения из

эстетики изобразительного искусства в область рекламы, прикладного искусства, дизайна.

5.3. Ташизм

Ташизм (от французского термина, переводимого как «пятно», «грязь») – течение абстрактного искусства, распространившееся в странах Западной Европы и США в 1950 -1960-х гг. Другое название этого течения – абстрактный экспрессионизм. Основным принцип течения – произвольное выражение субъективных ассоциаций, подсознания, «психической импровизации», что сближает данное течение с дадаизмом и сюрреализмом. Особенность ташистов в том, что они выражают ассоциации в неорганизованных, хаотичных мазках, пятнах, линиях.

Основоположником абстрактного экспрессионизма считают В. Кандинского. Особенно популярен ташизм был в США в 1950-х годах, где художники начали применять новые технические приемы нанесения краски на холст. Наиболее революционный шаг в этом направлении сделал Д. Поллок. его метод «автоматического письма» состоял в разбрызгивании краски прямо из банок или с помощью кистей, палок, мастерка прямо на холст, расстеленный на полу. Во время работы художник постоянно двигался вокруг холста, в результате поверхность постепенно покрывалась сложной паутиной линий и пятен различного цвета, фактуры и формы. В итоге на картинах Поллока отсутствовало изображение в классическом понимании, на полотне запечатлевался собственно творческий процесс. Неслучайно сам художник называл свое творчество «живописью действия», а саму технику «дриппингом» (в пер. с англ. разбрызгивание, капание).

Знаменитыми представителями ташизма в США были Х. Хартунг, М. Ротко, У. де Кунинг, М. Тоби.

5.4. Кинетическое искусство

Под кинетическим или кинематическим искусством подразумеваются конструкции с разного рода движущимися и звучащими механизмами, композициями с магнитами и т.п. Основатель этого искусства А. Кольдер в 1931 г. представил зрителям конструкцию из жести и проволоки, приводимую в движение то мотором, то ветром. Таким образом, художественное отображение движения, пространства, времени подменялось демонстрацией движения в естественном виде. Успех кинетическое искусство имело, в основном в интерьере и экстерьере конструктивистского стиля. В кинетическом искусстве, также как в оп-арте, зритель может быть автором и соучастником, если он пускает в ход конструкцию, что-то переключает или даже входит внутрь «произведения». При этом художник отчуждается от произведения, а само оно теряет эстетическую, моральную, этическую ценность, т.к. не осмысливает жизнь в художественной форме.

Помимо А. Кольдера, другими представителями кинетического искусства были Г. Юкер, Ж. Тингели. Этот вид искусства существует и поныне.

5.5. Арте повера

Арте повера, в переводе с итальянского «бедное искусство», – течение авангардного искусства в Италии 1960-х годов. Явилось продолжением мизебириализма, но не несло социального подтекста (мизебириализм – течение в западноевропейском искусстве середины 20 века, мастера которого отражали в своем творчестве настроения тоски, пессимизма и одиночества, порожденные условиями послевоенного времени). Произведения «бедного искусства» обычно представляют собой инсталляции из «бедных», недолговечных материалов – бумаги, воска, губки. Их податливость, недолговечность должна символизировать скоротечность, эфемерность материальной жизни, особенно остро ощущаемой в индустриальном обществе. Представители - итальянские художники Дж. Ансельмо, М. Мерцом, Дж. Цорио.

5.6. Минимализм

Минимализм (от лат. *minimus* – наименьший) – термин модернистского и постмодернистского искусства. Поводом к появлению термина послужило искусство геометрического абстракционизма: мастеров Ван Дусбурга, П.Мондриана и др. Символом минимализма является «Черный квадрат» К. Малевича, названного самим художником «нагой иконой нашего времени». Минимализм в изобразительном искусстве означает отход от образного мышления в сторону оформительской деятельности. В 1960-х годах тенденции минимализма отчетливо проявились в дизайне, особенно в оформлении жилого интерьера: гладкие плоскости, стекло, пластик. В 1960 - 1970-х гг., главным образом в США, получило развитие течение постмодернизма – минимализм или «серийное искусство». Произведения минималистов напоминают возврат к супрематизму К. Малевича, но не претендуют на «конструирование мира». Эти произведения представляют собой инсталляции из пустых ящиков, жестяных конструкций, цилиндров, конусов, решеток, чистых планшетов и пустых рам. Теоретики минимализма – К. Андре, С. Левит, Флейвин, Р. Моррис – именуют подобные произведения «конструкцией сознания, воплощенной в материале». Согласно этой теории, геометрические формы, существующие априорно в сознании человека, должны быть материализованы.

5.7. Гиперреализм

Гиперреализм (магический реализм) – течение в искусстве 1960-х гг., распространившееся США. В отличие от представителей абстракционизма

мастера этого направления стремились к абсолютно точному изображению, до мельчайших деталей воспроизводящему действительность, и при этом старались избежать ощущения рукотворности, индивидуальной манеры. Гиперреалисты использовали «механические приемы» – аэрограф, фототехнику, диапроекцию. Их произведения напоминают чрезмерно увеличенные фотографии с тщательно отшлифованной игрой светотени, блеска материалов. Гиперреалисты любили таким способом изображать игру отражений в витринах магазинов, зеркальные кузова автомобилей, лакированные ботинки случайных прохожих. При этом намеренно перепутывались планы, интерьеры и экстерьеры, возникала игра фигуры и фона. Гиперреализм граничит с коммерческой рекламой, поп-артом, оп-артом. В 1980-1990-х гг. термин «гиперреализм» использовался в качестве синонима или аналога постмодернистских течений: инсталляции, радикального реализма.

5.8. Концептуализм

Термин «концептуализм» появился в 1961-1963 гг. в США и Англии для обозначения нового течения авангардного искусства, в котором традиционное понятие искусства заменяется «арт-деятельностью», соединяющей в себе методы философии, лингвистики, эстетики и даже математики. Взамен изображения художественной идеи в материале зрителю предлагается сам «концепт» – идея вещи, явления, предмета искусства, но в документальном виде – в форме артефакта – материального объекта, сопровождаемого документальными материалами: текстами, фотографиями, отрывками из энциклопедических изданий, чертежами. При этом сам артефакт является только приложением к справочному материалу. Иногда концептуальные акции сближаются с формами дадаизма, поп-арта, инсталляции, другими видами постмодернистского искусства. Главное в концептуализме – именно документальная фиксация концепта; его реализация желательна, но не обязательна. Акцент переносится с конкретно-чувственного восприятия на интеллектуальное осмысление. Представителями концептуализма 1960-х были в основном американцы Р. Берри, Л. Вейнер, Д. Грехэм, Э. Хессе, Д. Хюблер, теоретиками – основателями считаются С. Ле Витт и Дж. Кошут. Течение концептуализма считается переходным от авангарда к постмодернизму либо первой стадией постмодернизма.

В СССР 1970-х гг. концептуализм развивался в качестве андерграунда – «подпольного искусства».

6. Словарь некоторых терминов искусства двадцатого века

Абстракция – одна из форм искусства, в которой художник не стремится воспроизвести окружающий мир. Термин применим по отношению к любому произведению, которое не изображает узнаваемые объекты, но

преимущественно используется для обозначения искусства 20 века, отказавшегося от имитации реального мира. Среди первых абстракционистов были В. Кандинский, П. Мондриан, К. Малевич.

Абстрактный экспрессионизм – течение в абстрактном искусстве, возникшее в 1940-х гг. в США. Художники этого направления использовали большие холсты, накладывая краску быстро и энергично с помощью широкой кисти, а иногда расплескивая или бросая ее прямо на холст. Экспрессивный метод письма здесь не менее важен, чем результат, кроме этого, спонтанность живописного метода, как считали представители этого направления, освобождает творческие силы подсознания и помогает выразить внутреннее состояние и мысли художника. Яркими представителями абстрактного экспрессионизма были В. Кандинский, Дж. Поллок, С. Фрэнсис, М. Ротко.

Авангардизм – обобщенное название экспериментальных течений, школ, концепций, идей в искусстве 20 в., стремившихся к созданию нового искусства, не имеющего связей со старым; по сравнению с направлениями и течениями модернизма авангардизм более склонен к эпатажности, к демонстративному отрицанию исторической преемственности в искусстве.

Андерграунд – экспериментальное некоммерческое искусство, одна из форм элитарного творчества; термин стал использоваться в американской кинематографии с 1940-х гг. для обозначения особого рода некоммерческих фильмов, создаваемых начинающими режиссерами для домашнего просмотра на собственные средства.

Антиискусство – считается, что этот термин, обозначающий новые революционные формы искусства, впервые применил около 1914 года М. Дюшан. Термин применим к произведениям дадаистов, концептуалистов 1960-х гг. и обозначает творчество художников, отказавшихся от традиционного искусства, прежде всего, коммерческого.

Выставка
Дж. Балдессари, на которой экспонировался пепел сожженных полотен, воспринималась как типичное проявление антиискусства.

Ар брют, искусство аутсайдеров – французский термин переводится как грубое искусство, но часто применяется к искусству аутсайдеров – как правило, непрофессиональных авторов, не связанных с художественной средой – детьми, душевнобольными или преступниками (А. Уоллис, А. Вельфли). Иногда считается, что подобное искусство более подлинно и непосредственно выражает чувства, чем многие музейные произведения.

Ар деко – сложившееся к 1925 г. в Париже направление в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, популярное в Европе и Америке между двумя мировыми войнами; в рамках этого направления применялись способы массового производства, искусственные материалы в сочетании с изысканным и сложным дизайном.

Ар информель – в переводе с французского «бесформенный». В 1950-е гг. представители этого направления стремились открыть новый

художественный язык, не прибегая к узнаваемым формам предшественников (кубистов, экспрессионистов) и основываясь на импровизации. Творчество мастеров Ар информель разнообразно, но всех объединяет свободная живописная манера и густое наложение краски. Это направление включало живописцев как фигуративной так и абстрактной ориентации, и распространилось в Европе – Франции, Испании, Италии, Германии.

Ар нуво (модерн) – французский термин обозначает «новое искусство» и применяется для обозначения декоративного стиля архитектуры и дизайна, возникшего в Европе и США в 1890-х гг. Для этого стиля характерны изогнутые линии и округлые органические формы, например, стебли, листья и лепестки цветов. Живопись Ар нуво отличается причудливой орнаментальностью и обилием изысканных женских фигур с длинными струящимися волосами (Густав Климт). Утонченное графическое творчество Обри Бердсли демонстрирует тенденцию к эротизму и декадансу, а искусство Чарлза Ренни Макинтоша представляет более сдержанный геометрический вариант стиля. Испанский архитектор Антонио Гауди воплотил в стиле модерн свои фантастические идеи.

Арте повера – в переводе с итальянского «Бедное искусство». Распространилось в Италии с конца 1960-х и существовало до конца 1970-х гг. Произведения, в основном трехмерная скульптура, создавались из простых материалов: грязи, веток, тряпок, бумаги, цемента и т.д. Подобно алхимикам, они извлекали метафизическую истину из основных природных элементов. В противоположность холодному минимализму они хотели создавать чувственное и страстное искусство. Представители: Кунелис, Дж. Ансельмо, Мерц, Пистолетто, Цорио и др.

Ассамбляж – представляет собой расширенный тип коллажа; термин введен в искусствоведение с 1961 года после нью-йоркской выставки художников стиля поп-арт, носившей название «Искусство А». Ассамбляж предполагает включение в живопись и скульптуру посторонних материалов, в том числе еду и разнообразные отходы (Арман, Дж. Дайн).

Баухауз – термином обозначалась художественная мастерская в Веймаре, основанная архитектором В. Гропиусом в 1919 г. В 1920-е гг. Баухауз стал центром архитектурного дизайна в Германии. Под влиянием социалистических учений Гропиус стремился сделать искусство и дизайн частью повседневной жизни и считал, что произведения художников и архитекторов должны быть доступными и практичными. Стиль Баухауза отличался простотой, геометрическими формами и тонким вкусом. В 1933 г. школа была закрыта нацистами, а ее мастера рассеялись по всему миру, продолжая проповедовать свои идеалы.

Боди-арт, искусство тела – использование человеческого тела как исходного материала для искусства, нанесение на обнаженное тело росписи, татуировок, шрамов и т.д. Распространилось в 1960 – 1970-е гг. и является течением авангардного искусства. Боди-арт дает возможность

прямого выражения проблем пола и секса (Вито Аккончи). Часто оно исследует проблемы человеческой выносливости (Герман Нитш в ходе перформанса привязал себя к распятию), иногда авторы шокируют зрителя нанесением себе увечий (Жина Пан). Боди-арт чаще всего демонстрирует себя в виде «акций».

Видеоискусство – использование видеозаписей не только для фиксации художественных «акций», но и обозначение их как самостоятельного вида искусства. Распространилось с 1960-х гг. с развитием видеотехники и экспансией художников в мир кино. Большая часть произведений видеоискусства для галерей реализуется в виде инсталляций (Мона Хатум). Мастера нередко проецировали изображение на здания и другие поверхности (Джудит Барри, Кшиштоф Водичко), работали с несколькими экранами (Вили Догерти, Гари Хилл, Билл Вайола) или создавали сложные композиции с включением видео, света, звука и элементов скульптуры (Сьюзен Хиллер).

Дада, дадаизм – течение авангардного искусства или «антиискусства», существовавшее с 1915 по 1922 год. Зародилось в Цюрихе и представляло собой творческие эксперименты в области бессмысленной поэзии, «шумовой» музыки и автоматического рисунка. Типичное произведение дадаизма – реди-мейд – представляет собой тривиальный предмет, изъятый из среды естественного бытования и выставленный как объект искусства. Движение дада с его культом иррационального сыграло важную роль в подготовке почвы для сюрреализма 1920-х гг. Представители: Арп, Дюшан, Манн Рей, Пикабия, Хаусман и др.

Инсталляция – термин, применяемый к определенному виду искусства. В инсталляции отдельные элементы, размещенные внутри заданного пространства, образуют единое произведение и часто сделаны в расчете на данную галерею (Р. Тираваниджа, Ф. Вест). В таких произведениях окружающая обстановка является равноправной частью работы. Инсталляция возникла впервые в 1950-х – нач.1960-х гг., когда художники поп-арта стали проектировать среду для хепенингов. Инсталляция часто предполагает театральную драматизацию пространства (И. Кабаков, Х. Хааке). Инсталляции обычно бывают временными, большинство их создается для значительных художественных собраний.

«Искусство земли», ленд-арт – форма искусства, использующая элементы природы. Возникло в середине 1960-х годов как реакция на коммерциализацию искусства и традиционное размещение его в музеях, галереях. Некоторые художники вносили природную среду в интерьер галереи (Уолтер де Мария), другие работали непосредственно в пейзаже, преображая его в абстрактные композиции с помощью вспашки, рытья, выравнивания и срезания слоев, что часто требовало применения бульдозеров (Р. Смитсон). Британские художники Э. Голдсуорти, Р. Лонг создавали произведения из листьев или камней и помещали их в

ландшафт. Произведения ленд-арта занимают огромные территории и недолговечны, поэтому авторы фотографируют их.

Кинетическое искусство – искусство, включающее реальное или иллюзорное движение. Название впервые применил Наум Габо, но как направление кинетическое искусство оформилось в 1950 – 1960-е гг. Этот термин применяется также по отношению к произведениям, использующим световые эффекты для создания иллюзии движения. Представители: А. Колдер, Ж. Тингели.

Коллаж, фотомонтаж – техника, в которой кусочки бумаги, ткани и другие небольшие предметы закрепляются на плоской поверхности. В качестве самостоятельной художественной техники впервые применили коллаж Ж. Брак и П. Пикассо. Фотомонтаж является аналогичной техникой, примененной по отношению к фотографии (Д. Хартфилд). Он был важным элементом техники дадаистов и сюрреалистов (К. Швиттерс), а также применяется мастерами поп-арта (Э. Паолоцци).

Конструктивизм – направление абстрактного искусства, зародившееся в Западной Европе в начале 20 века и нашедшее благодатную почву в России 1920-х гг. Конструктивизм отбросил традиционные представления об искусстве и обратился к имитации форм и методов современного технологического процесса. Произведения скульптуры создавались непосредственно из продуктов промышленного производства и с использованием промышленных технологий, живопись использовала абстрактные формы для воспроизведения аналогичного эффекта. Представители этого направления: Ле Корбюзье, А. Озанфан, В. Гропиус, Ф. Леже, Л. Лисицкий, Н. Габо, В. Татлин и др.

Концептуализм – течение авангардного искусства, ставшее ведущим направлением в мире в 1960-е гг. В основе произведения лежит идея (концепция), которая оказывается важнее мастерства исполнения. Концепция может воплощаться различными способами, в том числе с помощью текстов, карт, видеофильмов, перформансов. Произведение может выставляться в галерее, на местности, может иметь форму «акции». Концептуализм черпает свои идеи из философии, лингвистики, психоанализа и даже высоких технологий. Представители: Э. Руша, Б. Вотье, Р. Берри, Д. Грэхем, Р. Принс и др.

Кубизм – течение в искусстве модернизма, основатели которого (Ж. Брак, П. Пикассо) применили новаторский метод создания живописного образа в первом десятилетии 20 века. Абстрактное и геометрическое, на первый взгляд, искусство кубизма передает однако реальные объекты. Они лишь «расплющены» на холсте так, что разные грани одного и того же предмета показаны с разных точек зрения. Вместо создания иллюзорного объема, кубисты воспроизводили объекты в категориях двухмерной плоскости. Создание кубизма привело к радикальному переосмыслению взаимоотношений формы и пространства и навсегда изменило развитие западного искусства. Представители: Ж. Брак, П. Пикассо, А. Архипенко, Х. Гри, А. Глез и др.

Минимализм – направление в живописи и скульптуре, распространившееся в США. Это искусство абстрактно, лишено внешней декоративности и экспрессии. Живопись и графика монохромны и часто воспроизводят математически правильные решетки и линейные структуры. Скульпторы, часто работавшие большими сериями, для создания геометрических композиций использовали промышленные технологии и материалы: сталь, пенопласт, флюоресцентные трубки. Представители: Андре, Джадд, Моррис, Райман, Флавин и др.

Модернизм – термин применим не к определенному стилю, а течениям и направлениям в искусстве первой половины 20 века (от фовизма до сюрреализма). Модернизм стал утверждением веры в «традицию нового». Начиная с импрессионистов, художники постоянно искали способы создания зрительного эквивалента современной жизни и мышления и пришли к культивированию формального эксперимента как основы творческого метода.

Найденный объект – обыкновенный предмет, найденный художником и включенный в произведение искусства. Найденный предмет может быть частью ассамбляжа или выставляться самостоятельно в качестве реди-мейда. Такие формы искусства использовались дадаистами (М. Дюшан, К. Швиттерс), сюрреалистами (М. Оппенхейм), новыми реалистами (Арман, Д. Споэрри) и представителями поп-арта (Э. Паолоцци).

Новый реализм – европейское движение, возникшее в конце 1950-х гг., которое использовало предметы повседневной жизни и найденные объекты для создания новой эстетики. Центром нового реализма стала Франция. В отличие от спонтанно-эмоциональной живописи абстрактных экспрессионистов, произведения новых реалистов основывались на опыте современной жизни. Внешне это направление напоминает искусство поп-арта.

Оп-арт – направление авангардного (абстрактного) искусства, получившего распространение в 1960-е гг. Оп-арт (оптическое искусство) построен на эффектах обмана зрения. Художник как бы играет со зрителем, заставляя свои образы мерцать и пульсировать. Хотя само произведение остается статичным, формы и цвета подобраны так, чтобы создать оптическую иллюзию движения. Представители: Райли, Вазарели и др.

Органическая архитектура – течение в американской, затем и западноевропейской архитектуре первой половины 20 в., противопоставившее функционализму с его гипертрофированным урбанизмом и интернационализмом стремление к органическому слиянию архитектуры с окружающей средой, к уподоблению художественных форм природным, естественным объектам. Виднейшие представители: А. Аалто, Ф.Л. Райт.

Орфизм – течение в модернистском искусстве нач. 20 века, родившееся во Франции и представляющее собой абстрактные цветовые конструкции, целью которых является создание иной, «чистой» реальности цвета, ритмики форм, силуэтов и линий. Термин «орфизм» впервые использовал

поэт Г. Аполлинер применительно к произведениям французского живописца Р. Делоне в 1912 г. Картины Р. Делоне представляли собой конструкцию из концентрических окружностей, арок, радуг, окрашенных в семь основных цветов, и вызвали ощущение зрительного движения цветовых форм. Представители: Р. Делоне, С. Делоне, Ф. Купка, Ф. Пикабия.

Перформанс – искусство, представляющее собой синтез живописи, скульптуры, танца и театра. Имеет сходство с хепенингом и боди-артом. Перформанс возник в конце 1950-х гг. в США. В то время перформансы представляли собой разыгранное перед аудиторией действие, в котором в качестве скульптурного элемента использовалось человеческое тело. В 1970-е гг. под влиянием массовой культуры и искусства видео перформансы вышли из галерей в театры и клубы. В настоящее время границы между перформансом и другими видами театрализованных представлений размыты и все они определяются термином «искусство действия». Представители: Вито Аккончи, Жина Пак, Кароли Шниман.

Поп-арт – движение в искусстве США и Англии, возникшее в 1950- гг. и вдохновлявшееся образами массовой потребительской культуры. Популярны комиксы, реклама и продукты промышленного производства послужили источником его образного мира. Сиюминутность сюжета в живописи часто подчеркивается техникой, напоминающей эффект фотографии, акцентируется механистическое происхождение образа; в скульптуре тщательно воспроизводятся мелкие детали. Поп-арт использует также фотомонтаж, коллаж и ассамбляж. Некоторые представители поп-арта принимают участие в хепенингах. Представители: Дж. Джонс, Р. Лихтенштейн, Р. Раушенберг, Э. Уорхол, Р. Хамилтон и др.

Психоанализ – метод изучения сознания с помощью исследования подсознательных импульсов, был разработан в начале 20 века австрийским психиатром З. Фрейдом. Психоанализ основывается на анализе снов, галлюцинаций, случайных оговорок, т.е. моментов выражения истинных желаний и страхов человека. В изобразительном искусстве применяется для обнаружения скрытых значений образов – значений, которые могут отличаться от сознательных намерений их автора. Учение Фрейда оказало особенно сильное воздействие на творчество сюрреалистов, стремившихся освободиться от рационального мышления, создавая произведения под влиянием подсознательных импульсов.

Реди-мейд – термин обозначает найденный объект, который художник помещает в контекст искусства. В лексикон искусства впервые введен М. Дюшаном. Самый знаменитый пример реди-мейда – писсуар, выставленный Дюшаном на выставке в своем оригинальном виде под названием Фонтан. Этой акцией художник бросил вызов априорным представлениям о ценностях искусства, стремясь доказать, что художественное содержание заключается не в самом объекте, а вносится

контекстом выставочного пространства. Реди-мейд применяли в своем творчестве Й. Бойс, М. Келли, Х. Штейнбах и др.

Супрематизм – движение, основанное русским художником К. Малевичем в 1915 г. Абстрактное искусство супрематизма отстаивало превосходство геометрических форм и отрицало воспроизведение объектов реального мира. Программные произведения Малевича – Белый квадрат и Черный квадрат – стали символами супрематизма. Принцип очищения искусства до простейших элементов стал предвосхищением минимализма.

Сюрреализм – течение искусства, возникшее в 1920-е гг. во Франции. Главный теоретик – писатель А. Бретон. Сюрреализм основан на воспроизведении образов подсознания, неслучаен интерес художников к психоанализу. Художники с фотографической точностью изображали пугающие алогичные сцены, создавали странные существа из фрагментов привычных предметов или разрабатывали специальную технику живописи – «автоматическое письмо» для воспроизведения движений и импульсов подсознания. Представители: С. Дали, Де Кирико, Магритт, Х. Миро, М. Эрнст и др.

Ташизм – одно из направлений авангардной живописи 1950-1960-х гг., близкое абстрактному экспрессионизму (название связано с французским термином, означающим «пятно»). Композиции ташистов состоят из неорганизованных мазков, пятен, линий в прихотливых сочетаниях. Эти произведения отражают субъективные ассоциации, рождающиеся в процессе импровизации. Ташизм считается разновидностью искусства ан информель. Представители: У. де Кунинг, М. Ротко, Д. Поллок, П. Суллаж и др.

Фигуративное искусство – искусство, представляющее образы окружающего мира. Эти образы могут быть воспроизведены буквально, а могут быть сильно искажены (например, у кубистов). Наряду с термином «фигуративное искусство» используется его синоним «репрезентационное искусство».

Фовизм – течение в модернистском искусстве, отличающееся стремлением к яркому колориту (как правило, чистые, резко контрастные цвета), динамичному мазку и чувственной выразительности, создающим полный радости мир красок и ощущений. Представители: А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, К. Ван Донген.

Функционализм – течение в западноевропейской, а затем и американской архитектуре, оформлении интерьера и мебели, возникшее на основе конструктивизма и авангардного искусства в 1910-х – 1920-х гг. и оформившееся в качестве самостоятельного течения в 1930-х гг.; основной принцип функционализма: абсолютная красота состоит в полном соответствии внешней формы предмета его утилитарной функции. Крупнейшие представители: Л. Бауэр, П. Беренс, В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мисс Ван дер Роэ.

Футуризм – одно из направлений авангарда, родившееся в Италии в 1909 г. Футуристы были увлечены машинной технологией, новыми средствами

передвижения и связи. Динамичность в произведениях футуристов передавали угловатые формы, резкие контуры, а непрерывность движения и скорость изображались с помощью соединения разных положений одного и того же объекта. Представители: Дж. Балла, У. Боччьони, К. Карра, Д. Северини.

Хай-тек (высокие технологии) – течение в архитектуре середины и второй половины 20 в., демонстрирующее возможности применения новых материалов и новейших технологий строительства и обработки материалов; один из внешних признаков – демонстративное выведение на поверхность зданий внутренних коммуникаций (вентиляционные и водопроводные трубы, электрические кабели и пр.). Хрестоматийный пример хай-тека – центр Помпиду в Париже.

Хепенинг – представление для публики, включающее в себя элементы изобразительного искусства, театральной постановки и танца, часто предполагающее взаимодействие с аудиторией. Хепенинг призван был открыть искусство для широкой аудитории. Хепенинг использовали художники разных направлений, в том числе поп-арта.

Экспрессионизм – художественное направление 1905 – 1930 годов, сосредоточенное, главным образом, в Германии. Художники–экспрессионисты стремились запечатлеть внутреннее движение души, свои эмоции и отношение к миру. Для этого искусства характерны страстность, напряженность, глубоко личный подход и свои выразительные средства: пламенеющий колорит, нервный мазок. Произведения экспрессионистов наполнены мощной жизненной энергией. Представители: М. Бекман, Ж. Руо, О. Кокошка, Ф. Марк, Э. Мунк.

7. Хронология художественных стилей, направлений, течений второго тысячелетия

Общеввропейские художественные стили не укладываются в четкие временные рамки в том смысле, что становление и распространение их по странам Европы происходило неравномерно. Более того, художественными центрами, в которых выкристаллизовывался очередной художественный стиль, направление, течение, становились разные страны (по преимуществу Франция, Италия, Германия, Россия, США).

В предлагаемой ниже хронологии мы будем указывать временные периоды, в которые укладывалось становление и торжество общеевропейского стиля, течения, направления именно в тех странах, которым человечество и обязано возникновением нового художественного феномена.

Художественный стиль, направление, течение	Страна зарождения стиля (направления, течения)	Временные рамки
Романский стиль	Германия	10 – 12 вв.
Готический стиль	Франция	12 – 15 вв.
Ренессанс	Италия	2-я пол.13 – 1-я пол.16 в.
Барокко, рококо	Италия	17 – 18 вв.
Классицизм, ампир	Франция	2-я пол. 17 – 1-я четв. 19 в.
Романтизм	Франция	Кон. 18 в. – 30-е гг. 19 в.
Эклектизм	Германия	Сер. – втор. пол 19 в.
Реализм	Франция	1830 – 1880-е гг.
Символизм	Франция	1880 – 1890-е гг.
Импрессионизм	Франция	Посл. треть 19 в. – нач. 20 в.
Постимпрессионизм	Франция	Сер.1880-х – нач. 20 в.
Стиль модерн	Франция	1890 – 1910 гг.
Фовизм	Франция	1905 – 1920-е гг.
Кубизм	Франция	1907 – перв. пол 20 в.
Футуризм	Италия	Перв. четв. 20 в.
Дадаизм	Швейцария	1916 – 1924 гг.
Конструктивизм	Франция	1901 – 1920-е гг.
Функционализм	Германия	1910 – 1930-е гг.
Супрематизм	Россия	1913 – нач. 1930х гг.
Абстракционизм	Голландия	1910 – 1950-е гг.
Экспрессионизм	Германия	1905 – нач. 1930-х гг.
Сюрреализм	Франция	1920 – 1960-е гг.
Поп-арт	Англия, США	1950 – 1960-е гг.
Оп-арт	Франция	1950 – 1960-е гг.
Ташизм	США	1950 – 1960-е гг.
Кинетическое искусство	США	1930 – 1960-е гг.
Арте повера	Италия	1960-е гг.
<i>Минимальное искусство</i>	<i>Россия</i>	<i>1960 – 1970-е гг.</i>
Гиперреализм	США	1960 – 1980-е гг.
Концептуализм	США	1960 – 1970-е гг.

8. «Аполлонически-дионисийские качели» в истории искусства

Немецкому философу Фридриху Ницше (1844 – 1900) принадлежит заслуга осознания дуализма двух противоречивых начал, определяющих развитие художественной культуры. Эти начала Ницше «увидел» в великой древнегреческой культуре и связал с именами двух богов, которым поклонялись эллины – Диониса и Аполлона. Это, конечно же, не случайно,

ибо вся европейская культура последующих тысячелетий восходит к древнегреческой культуре как к своему первоисточку.

Дионис – бог небесной и земной влаги, виноделия в Древней Элладе. Древнегреческие празднества в честь Диониса с опьяняющим действием вина, с поклонением стихийным силам природы, с раскованностью чувств, с торжеством древних биологических начал в человеке звучат с неослабевающей силой в последующих проявлениях художественного творчества человечества, стремящихся выразить страдания, человеческие страсти, напор стихийных противоречивых сил в человеке.

Аполлон – древнегреческий бог света, пения и игры на цитре, предводитель муз, олицетворение гармонии, красоты и совершенства. Аполлоновское начало в искусстве несет свет, стремление к идеалу, совершенству форм, оно чуждо трепету жизни, ибо призвано воплощать вечные идеалы, совершенные формы на все времена.

Антиномия, противоположность дионисийского и аполлоновского начала в искусстве является на самом деле «двигательной пружиной», под воздействием которой и разворачивается история искусства в виде смен стилей, течений, направлений. Конечно, оба этих противоречивых начала присущи искусству всегда, но на каждом этапе преобладает одно из них. При этом за якобы прихотливой сменой эстетических предпочтений угадываются социально-психологические состояния общества, превалирующие на каждом временном отрезке истории искусства.

Аполлоновское более всего ассоциируется с преобладанием рационального, гармоничного начала в человеческом восприятии мира, а дионисийское – с интуитивным, иррациональным, дисгармоничным мировосприятием. Аполлоновское – это царство порядка, это мир грез в чередке прекрасных сновидений. Дионисийское – это торжество хаоса, стихия опьянения, вкус жизни во всех ее противоречиях и несовершенствах.

В соответствии с этими соображениями, можно, несколько схематизируя по-настоящему сложные процессы смены художественных предпочтений человечества на разных этапах его развития, представить картину развертывания художественных стилей в виде следующей таблицы.

Преобладание аполлоновского начала	Преобладание дионисийского начала
Романский стиль	
	Готический стиль
Ренессанс	
	Барокко
Классицизм	
	Романтизм
Реализм	
	Стиль модерн
Неоклассицизм	

Разумеется, приведенная схема не исчерпывает всей сложности динамического чередования художественных стилей в истории искусства, но она позволяет осознать и «схватить» нечто весьма существенное в этой сменяемости, основанной на борьбе двух противоречивых начал, присущих человеческой природе, а, значит, и искусству, как одному из феноменов человеческой культуры.

Рекомендуемая литература

Учебники, монографии

1. Бертенев И.А., Батажкова В.Н.. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
2. Ляхова К.А. и др. Популярная история архитектуры. М., 2001.
3. История русской архитектуры. Под общ. ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славиной. СПб, 1994.
4. Едике Ю. История современной архитектуры. М., 1972.
5. Гартман К.О. Стили. М., 2000.
6. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып.1. От древнейших времен по 16 век. М., 1985.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып.2. Северное Возрождение. Страны Западной Европы 17 и 18 вв. Россия 18 в. М., 1990.

Справочная литература

1. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь СПб, 1999.
2. Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М., 2001.
3. Адамчик В.В. и др. Архитектура. Краткий справочник. Минск, 2004.
4. Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре. Сост. Р.П. Андреева. СПб., 2003.
5. Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь. СПб., 2005.
6. Шедевры искусства 20 века. М., 1997.
7. Уайт Э., Робертсон Б. Архитектура: формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник. М., 2003.

Рекомендуемые мультимедийные средства

Видеофильмы:

1. «Шедевры нашей планеты. Имперская архитектура».
2. «Феодальный замок».

3. «Императорские дворцы».
4. «Дом на Волхонке». Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Вып. 1,2.
5. «Эрмитаж». Вып. 1,2,3.
6. «Русский музей».
7. «Художники России»
8. «История одного шедевра». Третьяковская галерея. Русский авангард.
9. «Искусство русского авангарда».
10. «М. Шемякин».
11. «Искусство 20 века».
12. «Что такое искусство».

Мультимедийные диски:

1. Шедевры мировой архитектуры.
2. Энциклопедия «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина».
3. Музеи Европы.
4. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.
5. Большая энциклопедия живописи. Лувр.
6. Русский музей. Живопись.