

проф. Андрущенко Т.В.

Завдання для самостійної роботи студентам 3 курсу (збірні групи)

«Історія стилів у мистецтві»

Тема заняття: Вишуканість та елегантність рококо

- Рококо – стиль європейського мистецтва першої половини 18 ст.
- Сформувався у Франції.
- Отримав свою назву від елемента орнаменту рокайль, що по формі нагадує морську раковину.

Написати творче есе на одну із поданих нижче тем:

1. Характерні особливості стилю рококо.
2. Архітектура та інтер'єри рококо.
3. Живопис рококо.
4. Музика.

Тема заняття: Класицизм і ампір

- З 17 ст. у Європі почав розповсюджуватися класицизм, що протиставив декоративності рококо природну простоту. Для Франції, після звернення до Античності в добу Ренесансу 16 ст., це була друга хвиля класичного мистецтва. В історії мистецтва класицизм 18 ст., на відміну від класицизму 17 ст. називають неокласицизмом.
- Багато мистецтвознавців як найвищий ступінь класицизму виділяють ампір (в перекладі із фр. Empire - імперія) – стиль, що утвердився в європейському мистецтві у перші три десятиріччя 19 ст. (іноді його розглядають як самостійний стиль). Він виник у Франції в епоху Наполеона Бонапарта.
- Ампір докорінно відрізнявся від класицизму. М'яку і ясну гармонію стилю Людовіка 16 і демократичну суворість неокласицизму змінили помпезність і велич. Суттєві відмінності можна відзначити у декорі і виборі кольорів.

Написати творче есе на одну із поданих нижче тем:

1. Художні принципи класичного живопису (Н. Пуссен, К. Лоррен, Ж.-Л. Давід)
2. Архітектура стилю ампір.

Тема заняття: Романтизм як спосіб життя, свіжість сприйняття світу

- У європейській культурі кінця 18 - першої половини 19 ст., на тлі згасання інтересу до античних традицій, поступово формується новий стиль - романтизм. Батьківщиною романтизму стала Німеччина.
- Романтики звернулися до Середньовіччя. Християнське мистецтво середньовічної Європи в дослідженнях романтиків набуло суто національні риси: французька готика відрізняється від німецької, іспанська від італійської. Романтики ставили питання про «національний дух». Інтерес до готичної архітектури у 19 ст. був нетривалим.

Написати творче есе на одну із поданих нижче тем:

1. Основні риси романтизму.
2. Характерні особливості живопису доби романтизму.
3. Музичний романтизм (Шуберт, Паганіні, Россіні тощо)

Тема заняття: Реалізм – об'єктивне відображення дійсності. Французький реалізм

- У мистецтві існують різні погляди на визначення поняття «реалізм». Загалом реалізм визначають як правдиве, об'єктивне, всебічне відображення дійсності специфічними засобами, притаманними видам художньої творчості, як спосіб духовно-практичного пізнання дійсності.
- Загальною ознакою методу реалізму є достовірність у відтворенні дійсності. Разом з тим реалістичне мистецтво наділене широкими творчими можливостями. В процесі розвитку мистецтва реалізм набуває конкретні історичні форми і творчі методи – просвітницький, критичний, соціалістичний реалізм.
- Вперше поняття «реалізм» в образотворчому мистецтві з'явилося у середині 19 ст. Його відмінною ознакою стало звернення до повсякденного життя.

- Реалізм, який прийшов на зміну романтизму, часто розглядається як опозиція цьому стилю. Мета романтизму – створити нову, прекрасну, істинну реальність.
- Середина і друга половина 19 ст. характеризуються наростанням демократичних і пролетарських рухів у Франції. В цей період створюється теоретична програма критичного реалізму, яка втілювалася у живописі, графіці і пізніше скульптурі.
- Мистецтво стало ширше використовуватися як засіб агітації і пропаганди. Звідси розвиток станкової і ілюстративно-журнальної графіки як основного елемента сатиричного друку. Художники активно включалися в бурхливий хід громадського життя.

Написати творче есе на одну із поданих нижче тем:

1. Творчість художників Барбізонської школи.
2. Критичний реалізм в живописі.

Тема заняття: Імпресіонізм як враження та експеримент. Моне, Ренуар, Берта Морізо, Альфред Сіслей. Американський погляд

1. Імпресіонізм як враження. Провідні представники імпресіонізму в живописі.
2. Натхненники музичного імпресіонізму.
3. Імпресіонізм у літературі.

Подивитися художній фільм «Імпресіоністи»

<https://www.youtube.com/watch?v=MB2ypxDIKx8> (частина перша)

<https://www.youtube.com/watch?v=jfhQSznZ5Oo> (частина друга)

Подивитися документальний фільм «ВВС: Импрессионисты: живопись и революция 1/4 Команда четырех»

<https://www.youtube.com/watch?v=hVT5s3HDOuw>

Тема заняття: Стили XX століття

- **Новаторство фовізму. Фовізм** – творчість «диких» художників, течія у французькому живописі, що створюють декоративні витвори, які відрізняються насиченими, чистими кольорами, чіткими, широкими контурами, узагальненими формами.
- **Експресіонізм** (лат. – expression) – напрямок в мистецтві, представники якого бачили єдиною реальністю суб'єктивний духовний світ людини і прагнули відобразити його в своїх роботах; характерним є гротескний вигин зображення; ірраціональність образів, пронизаних яскравими емоціями; яскраво виражена антивоєнна спрямованість.
- **Футуризм** (від лат. futurum) – напрямок, що спростовує всі попередні завоювання мистецтва і культури, пов'язуючи свої творчі пошуки з індустріальним розвитком епохи; прагнення до емоційного відображення реалій світу високих швидкостей; енергетичні композиції з поділеними на окремі фрагменти геометричними фігурами, гострими кутами; головний принцип побудови – симультанність (одночасне зображення декількох моментів руху).
- **Кубізм** – модерністська течія; створення геометричних форм, конструювання об'ємних структур на площині, поділ складних фігур на множину більш простих елементів.
- **Символізм** (від гр. simbolon -) – напрямок в мистецтві, в основі якого лежить образ – символ, в якому і міститься сенс (смісл) художнього твору; джерело ідей – казкові мотиви, містика, романтична література, багатозначні образи, чудернацькі поєднання метафор і ілюзій.
- **Дадаїзм** - або дада (фр. Dadaism, від dada – «дерев'яна конячка»; у переносному значенні незв'язне дитяче белькотіння) – модерністська течія в літературі, образотворчому мистецтві, театрі і кіно; найбільш яскраво виразився в окремих скандальних моментах – каракулі на парканах (витоки сучасного графіті), комбінації випадкових предметів. Цей стиль виник як реакція на наслідки Першої світової війни.
- **Сюрреалізм** – літературно-художній модерністський напрямок, що виник як реакція на суспільні потрясіння, що охопили світ, протест; джерело мистецтва – сфера несвідомого (сни, галюцинації, гіпнотичний транс, інстинкти); заміна логічних зв'язків ірраціональними, суб'єктивними асоціаціями, ілюзорність.
- **Абстракціонізм** – створення творів з використанням формальних елементів: геометричні фігури, лінії, кольорові плями і інші конфігурації; вираження внутрішніх закономірностей, невидимих за реальними явищами дійсності; динаміка кольору і фарб – мова живопису.
- **Примітивізм**.
- **Примітивізм** – наслідування принципів і норм мистецтва «примітивів»: первісному мистецтву, народній творчості; стилізація під народну творчість.
- **Пуантилізм** – в живописі письмо окремими мазками у формі крапок, дрібних прямокутників і квадратів; нанесені таким способом на поверхню

чисті фарби, оптично змішуючись в очах глядача, створюють яскраві зображення.

- **Постмодернізм** – (в перекладі з французької мови: postmodernisme — після модернізму).

Тема заняття: Особливості стилю в українському мистецтві: взаємодія національного та західноєвропейського аспектів

1. Унікальна творчість Катерини Білокур.
2. Світова слава Івана Марчука.
3. Масштабність творчості Анатолія Криволапа.

До теми написати есе: «Сучасне українське мистецтво: особливості стилю».

На залік підготувати презентацію на тему «Мій улюблений стиль в мистецтві»

Завдання висилати на електронну пошту: tanya_atv@ukr.net