

Российская Академия художеств
Московский Государственный Академический
художественный институт
им. В.И. Сурикова

АРУСТАМОВА И.Л.

СПЕЦКУРС

История зарубежной скульптуры

Программа

Методическое пособие

Рекомендовано для студентов,
обучающихся по специальности

070903.65

«Скульптура»

Москва

2 0 1 0

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Спецкурс «История зарубежной скульптуры» является специальной дисциплиной для студентов, обучающихся по специальности № 070903.65 — «скульптура».

Предмет изучения — история зарубежной скульптуры с Древнего Мира до XX века в контексте общего развития мировой художественной культуры. Спецкурс является одним из этапов освоения учащимися истории развития скульптуры, знание которого необходимо для профессионального становления будущих художников — скульпторов.

Процесс изучения материала проходит в лекционной форме с привлечением иллюстративного материала. Структура лекций построена по хронологическому принципу и в зависимости от исторических периодов разделяется по регионам (странам), направлениям и художественным школам.

1.1. Цели и задачи дисциплины — ознакомление учащихся с основными этапами и характерными особенностями развития зарубежной скульптуры и ее взаимосвязи с другими видами изобразительного искусства. На примере творчества отдельных наиболее крупных мастеров проследить эволюцию мировой пластики, выявить основные закономерности ее развития, определить отражение в скульптуре основных тенденций развития изобразительного искусства в целом. Проследить место скульптуры в системе синтеза пространственных искусств.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения материала курса студент должен владеть объемом знаний по истории развития зарубежной скульптуры, сведениями об основных произведениях, ведущих мастерах и отдельных художественных школах. Студент **должен знать** о художественных и технических особенностях изученных произведений, их исторической специфике и стилистических

чертах. Студент **должен уметь** анализировать рассмотренные в ходе занятий произведения, прослеживать черты воздействия на процесс их создания исторической и социокультурной ситуации. Будущий специалист должен **создавать** авторские художественные произведения на основе всестороннего анализа и глубокого изучения творческого наследия мастеров прошлого, на основе переосмысления достижений предшествующих поколений скульпторов, чему способствует специальный курс по истории зарубежной скульптуры.

2. ОБЪЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Виды занятий	Всего часов
Общая трудоемкость	62
Лекции	60
Вид итогового контроля — зачет	2

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№.№ п/п	Разделы дисциплины	Лекции
1.	Монументальная скульптура Древнего Востока	4
2.	Скульптура Древней Греции	7
3.	Скульптура Древнего Рима	4
4.	Византийский рельеф	1
5.	Дороманская скульптура	3
6.	Скульптура Франции XI-XIV вв.	6
7.	Немецкая скульптура XI-XV вв.	4
8.	Английская скульптура XIII-XIV вв.	2
9.	Скульптура итальянского Ренессанса	6
10.	Испанская скульптура XVI-XVII веков	2
11.	Французская скульптура XVI-XVIII веков	5
12.	Скульптура Италии 1-й пол. XIX века	2
13.	Французская скульптура XIX — начала XX века	6
14.	Скульптура XX века	8
	ИТОГО:	60

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Ее техника и изобразительные возможности. Ваяние и пластика. Роль материала и его обработки в образном решении произведения.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.

Сложение стиля в скульптуре Египта периода Древнего царства (3200-2400 гг. до н.э.). Места установки статуи и их назначение. Требования заупокойного культа; связь с архитектурой; подчиненность материалу, в первую очередь камню — основы сложения стиля. Роль скульптуры в оформлении дворцов, храмов, гробниц. Основные образно-стилистические черты скульптурных памятников. Портрет Древнего Египта. Тонкость, изящество трактовки форм и силуэтов в скульптуре Нового царства (XVI-XII вв. до н.э.).

Особенности пластики Амарнского периода (конец XV — начало XIV вв. до н.э.).

Мелкая пластика. Живая передача характерных поз и движений, воплощение типических черт в облике. Статуэтки, обнаруженные в гробницах Среднего царства (XXI — начало XIX вв. до н.э.) — фигуры слуг за домашними работами, воинов, их стилистическая характеристика.

Закрепление в рельефах канонизированных норм передачи отдельных сцен и фигур, имеющих ритуальное значение. Смысловое и сюжетное оформление заупокойных храмов и гробниц. Два вида рельефов: барельеф и рельеф *en saeu*. Силуэтно-пластическая и декоративная выразительность композиций. Связь изображения и текста. Египетский рельеф как уникальное явление в искусстве Древнего Мира.

Круглая скульптура и рельеф Шумера и Аккада (XXVII — XXI вв. до н.э.). Мастерство компоновки рельефа в глиптике.

Скульптура Вавилона. Стела царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.)

Рельефы Ассирии XIII — VII веков до н.э. и сложение в

них идеала прекрасного человека — воина-победителя. Отказ от портретности. Единство принципов создания изображений на различных исторических этапах развития ассирийского искусства. Компановка рельефов в виде фриза, идущего в интерьере вдоль стены дворца. «Большая львиная охота» из дворца Ашшурбанапала в Ниневии (668-626 гг. до н. э.) — мастерство анималистов.

Скульптура во дворцах Персеполя — фигурные капители, шествия данников (VI-IV вв. до н. э.). Керамические панно Ахеменидского Ирана — цвет в скульптуре.

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

Искусство гомеровской Греции. Бронзовые статуэтки геометрического периода (XII — VIII вв. до н.э.).

Произведения архаики, переработка мастерами восточных влияний в VII — VI вв. до н.э. Мелкая глиняная и бронзовая пластика. Зарождение монументальной скульптуры и ее связь с культом. Мифологические образы — изображения богов и героев. Коры и курсы. Разработка и передача движения. Полихромия, роль цвета в архаической скульптуре. Связь скульптуры с архитектурой, фронтоны и метопы. Развитие фронтовых композиций. Поиски гармоничного расположения фигур на поле фронтона. Ионическая и пелопонесская школы. Образы свободных граждан — атлетов. Создание обобщенного типа — идеала свободного грека — гражданина полиса.

Разработка проблемы движения и расположения фигуры в пространстве в скульптуре классического периода.

Пифагор Регийский (480-450 гг. до н. э.) и его школа.

Произведения **Мирона** (сер.V в. до н.э.) — группа «Афина и Марсий», «Дискобол» (ок. 450 г. до н.э.).

«Канон» **Поликлета** (2-я пол.V в. до н.э.) и его воплощение в скульптуре мастера. «Дорифор» (ок. 450-440 гг. до н.э.)

Творчество **Фидия** (490 — ок.431 гг. до н.э.) и его значение для дальнейшего развития греческого искусства. Работы на Афинском Акрополе, скульптура Парфенона.

«Ника» **Пэония** (2-я пол.V в. до н.э.) и проблема движения. Скульптура поздней классики.

Работы **Скопаса** (390-350 гг. до н. э.) и основные принципы его композиционных построений.

Пракситель (370-340 гг. до н. э.) и его композиционные приемы, введение натюрморта, подпорки как элементов, способствующих раскрытию сюжетного замысла. Развитие в пластике живописных элементов.

Два направления в скульптуре эллинизма: идеализирующее и натуралистическое.

Леохар (372 — 328 гг. до н.э.) - «Аполлон Бельведерский», «Артемиды Версальская».

Агесандр (Александрос Антиохийский) — «Афродита Милосская» (130 — 100 гг. до н.э.).

Декоративное назначение скульптуры — сады и парки эллинизма. Александрийский рельеф — введение элементов ландшафта и архитектуры.

Развитие стиля Скопаса и Лисиппа мастерами Пергамской школы. Пергамский алтарь (180 г. до н. э.).

Агесандр с Родоса — «Лаокоон» (40 — 20 гг. до н.э.)

СКУЛЬПТУРА ЭТРУСКОВ.

Погребальные урны VI-V вв. до н.э.. Саркофаги с изображениями супружеских пар на крышке. **Мастер Вулка** — статуя Гермеса из Вей (ок. 500 г. до н.э.). «Капитолийская волчица» (VI в. до н.э.)

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕГО РИМА.

Влияние этрусского и греческого искусства на сложение римской пластики. Культ предков и развитие портрета. Республиканский портрет (III — I вв. до н.э.). Фигура тогатуса.

Развитие портрета эпохи Империи. Обожествление императора в искусстве ранней Империи (I в.). Подражание

искусству греческой классики (V в. до н. э.). Продолжение традиций реалистического портрета в изображениях частных лиц. Романтизм, настроение самоуглубленности в портретах 2-й пол. II века. Развитие психологического портрета в III веке. Портреты IV века — влияние Востока и сохранение классических традиций.

Местные черты в скульптуре римских провинций.

Римские императорские форумы как синтез архитектуры и скульптуры. Колонна Траяна (113—119 гг.) и римский рельеф. Повествовательность и историческая достоверность римского рельефа. Рельефы саркофагов — появление в них в III веке наряду с античными идеализирующими типами образов варваров в новой трактовке. Саркофаги раннего христианства.

ВИЗАНТИЙСКИЙ РЕЛЬЕФ.

Обратная перспектива. Рельеф базы обелиска Феодосия (ок. 396 г.) в Константинополе как пример установления нового художественного стиля. Мелкая пластика. Консульские диптихи VI века. Коронационные пластины. Резная кость. Скульптурный декор в храмах: алтарные преграды, капители.

ДОРОМАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.

Рельефы для саркофагов, надгробий, капителей и т.д. Орнамент. Скандинавская деревянная резьба, надгробия.

Мелкая пластика Каролингской империи — рельефы на изделиях из слоновой кости: складнях, окладах книг, ларцах, реликвариях и т.д.

СКУЛЬПТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ.

Романская капитель.

Назидательный характер монументального искусства, расширение тематики. Роль скульптуры в украшении романского собора и отличительные особенности декорировки храмов в

различных провинциях. Подчинение живописи и скульптуры архитектурным формам и их связь с плоскостью стены. Отказ от зрительной иллюзорности, пространства и объема. Принцип иерархии, произвольность пропорций фигур. Дидактический характер скульптуры. Основные темы рельефов. Декоративность, динамичность, эмоциональность произведений.

Лангедок — родина романской скульптуры.

Тулузская мастерская XI-XII вв. и ее значение для развития скульптуры в южной Франции и в Испании. Влияние миниатюры на иконографию и характер трактовки формы в тулузской скульптуре.

Скульптурные композиции в тимпанах бургундских церквей. Отражение в рельефах представлений о вселенной, о месте в ней человека и о его судьбе.

Скульптура Прованса и ее близость к античной традиции.

Храмы западных областей — распространение скульптуры по всему фасаду. Формирование школы Иль-де-Франс на севере во 2-й половине XII в. Рождение новых форм и приемов, получивших развитие в искусстве готики.

Разработка системы скульптурного оформления готического собора в 1-й половине XIII века. Этапы развития готической скульптуры Франции в XIII-XIV вв. Готический портал — развитие композиции в XIII-XV вв.

Портал аббатства Сен Дени (1132-1135).

Собор Парижской Богоматери. Композиционная схема готического тимпана (XII в.). Поздняя скульптура собора.

«Королевский портал» собора в Шартре (1145-1160). Этапы развития скульптуры Шартрского собора в XIII-XIV вв. Простота силуэта, плавность линий, сдержанность движений и мимики в статуях и рельефах 1-й трети XIII века. Акцентировка опоры на одну ногу, изгиб фигуры, изрезанность поверхности, живописная игра светотени, манерность движений и оживленность лица — черты пластики 2-й половины столетия. Измельченность форм, детализация костюма, индивидуальная характеристика лиц в скульптуре XIV века. Статуи шести порталов трансепта Шартрского собора.

Статуи и рельефы собора в Амьене (XIII в.). Парная группировка

статуи в сцене «священной беседы». «Благословляющий Христос» (конец XIII в., центральные ворота западного портала), живописная игра светотени и изрезанность силуэта. Стремление к воплощению возвышенного идеала. Рельефы цоколей — календарные изображения, ветхозаветные сцены. Поздняя скульптура собора — «Золоченая Богоматерь» (южный фасад трансепта).

Собор в Реймсе. Группа «Посещение Марией Елизаветы» (XIII в.) на центральном портале западного фасада собора и вопрос об использовании античных традиций. Статуи «Церкви» и «Синагоги» в южном рукаве трансепта. Галерея королей. Рельефы конца XIII века на внутренней стороне стены западного фасада. Измельченность форм, детализация, утрата монументальности.

Скульптура XIV века. Развитие интереса к портрету.

НЕМЕЦКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ СКУЛЬПТУРА.

Гильдесгеймская бронзолитейная мастерская — двери Гильдесгеймского собора (1015). Путь от статичности к динамике и экспрессии в произведениях XI-XIII вв. Скрамность декора фасадов соборов. Преобладание изделий из бронзы, дерева и штука в интерьере церкви. «Триумфальные распятия» XII века. Самостоятельность скульптуры по отношению к архитектуре. Скульптурная мастерская Бамбергского собора — изображение спорящих апостолов и пророков на ограде хора Святого Георгия (1-я четв. XIII в.).

Готика в скульптуре Германии. Отсутствие единой программы, изолированность отдельных групп, скромность скульптурного декора фасадов. Появление наряду с религиозными значительного числа светских изображений. «Золотые ворота» церкви Марии во Фрейберге (ок. 1240) — ранний памятник немецкой готики.

Скульптура немецких соборов, расположенная в интерьере. Мастерская Бамбергского собора. Группа «Марии и Елизаветы» в интерьере собора (2-я четв. XIII в.) и вопрос о связи немецкой готической скульптуры с французской. «Всадник» у входа в Георгиевский хор.

Скульптура Магдебургского собора. «Мудрые и неразумные девы» Северного портала (1240-1250-е гг.) — драматизация, преувеличенность мимики. Памятник Оттону I на площади перед зданием ратуши (1240 — 1250 гг.) — первый свободно стоящий памятник средневековья.

Скульптура Наумбургского собора (1250-1260-е гг.) — вершина немецкой готики. Статуи основателей собора в западном хоре: яркость индивидуальной характеристики.

Поздняя готическая скульптура. Статуи собора в Кельне. Скульптура XIV века. «Прекрасный колодец» в Нюрнберге. Сохранность готических форм в скульптуре Германии до XVI века.

Многочастные резные алтари — связь скульптуры и живописи. **Тильман Рименишнейдер** (ок.1460 — 1531) и его скульптурная мастерская. «Тайная вечеря» — Заалтарный образ Крови Христовой (1499 — 1504) — отказ от раскраски и позолоты скульптуры.

ГОТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА ЧЕХИИ.

Мастерская **Петера Парлержа** (1332 — 1399) — создателя чешской архитектурной и скульптурной школ зрелой готики. Архитектурная работа и портретные бюсты в трифории собора Святого Вита в Праге (1356 — 1399). Пражский Карлов мост (1357 — 1378).

«Прекрасные мадонны» начала XV века.

АНГЛИЙСКАЯ ГОТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА.

Место скульптуры в комплексном оформлении собора XIII-XIV вв. Широкое распространение скульптурного декора. Украшения консолей, замковых камней, капителей. Декоративный характер скульптуры, отсутствие единой иконографической программы, преобладание отдельных фигур над изображением сюжетных сцен.

Готические надгробия. Стремление к портретности и индивидуализации. Гробницы Эдуарда II в Глостерском соборе

(пурбекский мрамор, алебастр, 1330 — 1335), Эдуарда III в Вестминстерском аббатстве (медь, 1377), Эдуарда IV — «Черного принца» в Кентерберийском соборе (медь, 1377 — 1380).

СКУЛЬПТУРА ИТАЛЬЯНСКОГО РЕНЕССАНСА.

Роль античного наследия в скульптуре итальянского Проторенессанса. Пизанская школа скульптуры. Творчество **Никколо Пизано** (ок.1220-1278/84) — черты готического искусства, использование классической традиции как основа для дальнейшего развития итальянского искусства. **Джованни Пизано** (ок.1250-после 1317) — роль французской готики в формировании его искусства. Скульптурные работы **Арнольфо ди Камбио** (ок. 1240-1302). **Андреа Пизано** (ок.1290-1348) — бронзовые рельефы южных дверей флорентийского баптистерия (1330-1338).

Конкурс 1401 г. на рельеф для дверей флорентийского баптистерия. Работы **Лоренцо Гиберти** (1378-1455).

Донателло (1386-1466) как глава нового реалистического направления в скульптуре. Ранние работы. Изучение античной пластики, проблемы рельефа и свободно стоящей статуи. Поиски выражения характера и экспрессии — «Пророки» для кампанилы флорентийского собора. Создание типа ренессансного надгробия. Рельефы: «Благовещение», кафедры соборов во Флоренции (1433-1438) и Прато (1428-1438). Работы в Падуе: алтарь в соборе Святого Антония (1443-1450), конная статуя кондотьера Гаттамелаты (1447-1453). Значение творчества Донателло для развития искусства Возрождения.

Якопо делла Кверча (1374-1438) — портал собора Сан Петронио в Болонье (1425-1438), работы в Лукке и Сиене.

Лука делла Роббиа (1400-1482) — мраморные рельефы кафедры для певчих Флорентийского собора. Семья делла Роббиа и распространение майолики.

Развитие светских и бытовых мотивов в творчестве **Антонио Росселино** (1427-1478) и **Дезидерио да Сеттиньяно** (1428-1464).

Творчество **Пизанелло** (1395-1455) и его значение для развития медальерного искусства.

Андреа Вероккио (1435-1488) и его мастерская. Конная статуя Бартоломео Коллеони (1481-1488).

Скульптурные проекты **Леонардо да Винчи** (1452-1519).

Микеланджело (1475-1564) — скульптор и архитектор; его влияние на современников и художников последующих поколений. Ранние работы в скульптуре: «Мадонна у лестницы» (1491), «Битва кентавров» (1492). Мраморные фигуры для церкви Сан Доменико в Болонье, «Вах» (1496-1497), «Пьета» в соборе Святого Петра в Риме (1498-1499), «Давид» (1501-1504). Работа над скульптурами для надгробия Юлия II. «Рабы» (Лувр, ок. 1513). «Моисей» для Церкви Сан Пьетро ин Винколи (1515-1516). Капелла Медичи. Трагизм последних скульптурных работ: «Пьета» (Флоренция, Санта Мария дель Фьоре, 1550-1555), «Пьета Ронданини» (Милан, Кастелло Сфорцеско, 1555-1564). Значение поздних работ Микеланджело.

Бенвенуто Челлини (1500-1574) и искусство маньеризма. Ювелирные работы. Скульптуры «Нимфа Фонтенбло» (1543-1544), бюст герцога Козимо Медичи (1545-1548), «Персей» (1545-1554).

Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680) — крупнейший мастер итальянского барокко. Портреты, монументально-декоративные работы. Новые приемы обработки мрамора. Эволюция творчества Бернини. Ранние произведения. Работы для собора Святого Петра в Риме. Значение его творчества для развития искусства Европы XVII-XVIII вв. Бернини — архитектор.

ИСПАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА XVI-XVII ВЕКОВ.

Алонсо Берругете (ок. 1488-сер.1550-х) — скульптор, живописец и архитектор. Экспрессивность и декоративизм его ретабло. Декорировка сидений хора собора в Толедо (1539-1548).

Тематика и специфика скульптуры XVII века. Развитие деревянной полихромной скульптуры и ее связь с народным искусством.

Ведущие школы — Кастильская (Вальядолид) и Андалузская (Севилья). **Грегорио Фернандес** (ок. 1576-1636) — глава кастильской школы, драматизм и трагическая напряженность его образов. **Хуан Мартинес Монтаньес** (1568-1649) — ведущий мастер севильской школы. Монументальность и одухотворенность его основных работ.

Гранадская школа скульптуры. **Алонсо Кано** (1601-1667).

Наращение мистицизма и религиозной экзальтации в работах ряда мастеров второй половины XVII века.

ФРАНЦУЗСКАЯ СКУЛЬПТУРА XVI-XVIII ВЕКОВ.

Скульптура **Жана Гужона** (ок.1510\20 — ок. 1563\68). Надгробный памятник Луи де Брезе в Руанском соборе (ок.1535). Рельефы амвона церкви Сен-Жермен л' Оксерруа. «Фонтан невинных» или «Фонтан нимф» в Париже (1547-1549). Архитектурные и скульптурные работы при строительстве нового здания Лувра (1548-1562).

Монументальная скульптура **Жермена Пилона** (1537-1590). Две гробницы Генриха II. Надгробия и портретные бюсты.

Развитие декоративной садово-парковой скульптуры в XVII веке. **Франсуа Жирардон** (1628-1715) — представитель классицизма в скульптуре, его декоративные работы. Версальский парк — мраморные скульптуры и свинцовые рельефы. Надгробия. Памятник Людовику XIV и его значение для развития европейской монументальной скульптуры.

Портреты **Антуана Кузевокса** (1640-1720). Работы для Версальского дворца и парка.

Творчество **Пьера Пюже** (1620-1694), реалистические тенденции в его искусстве, драматизм и жизненная выразительность произведений.

Скульптура XVIII века и ее представители. Лемуан, Бушардон, Пажу.

Жан Батист Пигаль (1714-1785) — крупнейший скульптор середины века. Разнообразие его творчества: надгробия, портреты.

Этьен Морис Фальконе (1716-1791), его работы в Париже и Петербурге.

Жан Антуан Гудон (1741-1828) — крупнейший мастер реалистического портрета. Связь его произведений с идеологией французского Просвещения. Работы мастера на мифологическую тематику.

Мелкая пластика **Клодиона** (1738-1814). Живость и естественность его образов, утонченность и изящество скульптур.

ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ 1-Й ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА.

Ведущие мастера барочной пластики: Андреас Шлютер (ок. 1660-1714), Георг Рафаэль Доннер (1693-1741). Матиас Бернард Браун (1684-1738)

СКУЛЬПТУРА ИТАЛИИ 1-Й ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.

Академический классицизм в итальянской и европейской скульптуре.

Антонио Канова (1757-1822), его портреты и работы на мифологические сюжеты. Влияние творчества скульптора на развитие европейской пластики XIX столетия.

Бертель Торвальдсен (1770-1844) — крупнейший датский скульптор, работавший в Италии, классицизм его произведений.

ФРАНЦУЗСКАЯ СКУЛЬПТУРА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА.

Франсуа Рюд (1784-1855) — «Марсельеза» и другие работы скульптора, драматическая выразительность его образов.

Анималистические произведения **Антуана Бари** (1796-1875).

Жан-Батист Карпо (1827-1875) — крупнейший французский скульптор середины столетия. Портреты, монументально-декоративные работы.

Творчество **Жюля Далу** (1838-1902).

Огюст Роден (1840-1917) — сложный и разнообразный характер его творчества, стремление возродить идейное и общественное воздействие скульптуры. Драматизм и поиски психологической выразительности в его произведениях. «Врата ада» и другие произведения. Портреты Родена. Символизм и импрессионистические тенденции ряда работ скульптора. Воздействие творчества Родена на дальнейшее развитие мировой пластики.

Антуан Бурдель (1861-1920) и его поиски идеала возвышенной героической личности. Монументальные работы. Портреты.

Аристид Майоль (1861-1944). Классицистические черты его творчества. Поиски в монументальной скульптуре.

Шарль Деспио (1874-1946) и реалистический портрет.

СКУЛЬПТУРА XX ВЕКА.

Александр Архипенко (1887-1964) и связь с кубизмом. «Скульптуроживопись».

Эрнст Барлах (1870-1938) и немецкий экспрессионизм. Связь искусства мастера с народными корнями, с традициями немецкой скульптуры.

Вильгельм Лембрук (1881-1919) — скульптура, рисунки и офорты. Приемы деформации фигур, удлинение пропорций, трагическая одухотворенность его образов. Ранние работы в бронзе под влиянием К. Менье. Парижские работы 1914-1919 гг.

Константин Бранкузи (1876-1957) — его связь с национальной румынской культурой и влияние О. Родена, в мастерской которого работал скульптор. Памятники. Беспредметные работы из мрамора и металла. Ансамбль в Тыргу-Жиу, посвященный павшим в Первой мировой войне. Работы индийского периода с 1939 г.

Генри Мур (1898-1986) и особенности его пластики. Увлечение модернизмом в 1930-е гг. Передача взаимодействия пластической массы и пространства, как окружающего скульптуру, так и заключенного внутри нее. Женские фигуры, композиции на

тему материнства и семьи. Работа в различных материалах.

Альберто Джакометти (1901-1966) — швейцарский скульптор, живописец и график, ученик А. Бурделя. Проблемы отношения массы и пространства в скульптуре.

Джакомо Манцу (1908-1991) как выдающийся мастер итальянского искусства XX столетия.

Творчество **Марино Марини** (1901-1980). Влияние искусства этрусков в ранних работах. Обращение к антично — мифологическим и библейским темам 1940-х гг. Серия «Танцоров» 1940-1950-х гг. «Всадники», «Помоны», цикл портретных работ, графика. Педагогическая деятельность в миланской Академии художеств (1940 — 1970 гг.).

Скульптура Германии и Италии конца 1920-1930-х годов.

Европейская скульптура 2-й половины XX века.

Монументальная скульптура стран бывшего социалистического лагеря.

Польша — памятники: героям Варшавы — Мариан Конечный; силезским повстанцам — Г. Земла. Станковая скульптура, портрет.

Монументальная скульптура Болгарии.

Корнелиу Баба — один из крупнейших мастеров румынской скульптуры. Монументальное искусство Румынии, оформление новых городов и курортов.

Развитие венгерской скульптуры. Деятельность Ж. Кишфалуди-Штробля, П. Патцаи, Б.Ференца, Й. Кереньи, Й. Шомоди, В. Калло, И. Киша. Развитие монументальной скульптуры, медальерное искусство.

Немецкие памятники жертвам фашизма, монументы писателям, художникам. Творчество Фрица Кремера.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

Основная:

- Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь. М., 1997
Всеобщая история искусств. В 6 томах. М., 1956-1966
Борисова З.Г. Лувр. Скульптура. М., 1984
Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982
Крестовский И. Скульптура. М., 1960
Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. М., 1914

Дополнительная:

- Альберто Джакометти. Скульптура, живопись, графика. Выставка из собраний Швейцарии. М., ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2008
Алпатов М.В. Архитектурные ансамбли Версаля. М., 1940
Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987
Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л., 1948
Андросов С.О. Андреа Веррокио. Л., 1984
Андросов С.О. Донателло. Л., 1986
Апчинская Н. Аристид Майоль. М., 1981
Арган Дж. История итальянского искусства. В 2 тт. Пер. с итал. М., «Радуга», 1990
Аркин А.Е. Образы скульптуры. М., 1961
Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982
Асвариш Б.И. Вильгельм Лембрук. М., 1987
Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. — Малая история искусств. М., 1976
Бернини Лоренцо. Воспоминания современников. М., 1965
Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М., 1939
Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994
Бритова Н.Н. Пракситель. М., 1960
Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. Очерки. М., 1975
Бугуева Ю.В., Маркин Ю.П. Вильгельм Лембрук. М., 1989
Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. М., 1968
Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века. М., 1974
Вальдгауэр О.Ф. Мирон. П., 1922
Вальдгауэр О.Ф. Лисипп. П., 1922

Вальдгауэр О.Ф. Этюды по истории античного портрета ч.1. 1921; ч.2. 1938
 Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. Л., 1972
 Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI веков. Т.т.1-2, М., 1977
 Вощина А.И. Римский портрет. Коллекция Государственного Эрмитажа. Л., 1974
 Гибerti Л. Комментарий. М., 1938
 Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения, влияния и взаимосвязь. М., 1985
 Горяинов В. Современное искусство Италии. М., 1967
 Григореску Д. Брынкуши и румынские корни его творчества. Бухарест, 1984
 Дживилегов А.К. Микеланджело. М., 1957
 Зарецкая З.В., Косарева Н.К. Французская скульптура XVII-XX веков Л., 1963
 Зеест И.Б. Пракситель. М., 1941
 Искусство Древнего Востока. — Памятники мирового искусства. Вып.2, М., 1968
 Каллистрат. Статуи. М., 1936
 Каптерева Т.П. Искусство Испании. М., 1989
 Кобылина М.М. Аттическая скульптура. М., 1958
 Ковжун П. Александр Архипенко. — «Творчество», 1989, №10
 Колпинский Ю.Д. Скульптура Древней Эллады. М., 1963
 Косарева Н.К. Канова и его произведения в Эрмитаже. Л., 1963
 Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба. М., 1982
 Левина И.М. Искусство Испании XVI-XVII веков. М., 1965
 Лентяшина Н.М. Джакомо Манцу. М., 1985
 Лентяшина Н.М. Итальянская скульптура XX века. Проблемы, тенденции, имена. М., 1990
 Либман М.Я. Донателло. М., 1962
 Либман М.Я. Микеланджело. М., 1964
 Либман М.Я. Немецкая скульптура 1350-1550. М., 1980
 Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи Возрождения. М., 1991
 Либман М.Я. Якопо делла Кверча. М., 1960
 Лившиц Н.А. Бернини. М., 1959
 Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. М., 1981, 2-е изд. М., 1986
 Лясковская О.А. Французская готика. М., 1973
 Майская М.И. Пизанелло. М., 1981
 Маркин Ю.П. Эрнст Барлах. М., 1976
 Мартиндейл Э. Готика. М., 2001
 Матвеева А.Б. Роден. М., 1962
 Микеланджело и его время. М., 1978
 Мискарян К. Итальянский скульптор Марино Марини. В кн.: Скульптура в

городе. М., 1990

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Сб. под ред. В.В. Ванслово. М., 1989

Мусский С.А. 100 великих скульпторов. «Вече», 2002

Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л., 1964

Оти Д. Генри Мур. — «Творчество», 1989, №5

Павлов В.В. Скульптурный портрет Древнего Египта. Альбом со вступительной статьей. М., 1957.

Петрочук О.К. Аристид Майоль. 1861-1944. М., 1977

Полякова Н.И. Фриц Кремер. М., 1972

Рильке Р.-М. Сб.: Огюст Роден. Поль Сезанн. М., 1971

Роден. Искусство. Ряд бесед, записанных Гзелль. М., 1964

Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. М., 2000

Ромм А. О. Роден. М., 1946

Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. М., 2001

Светлов И.Е. Современная венгерская скульптура. М., 1968

Светлов И.Е. Современная румынская скульптура. М., 1974

Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши. М., 1976

Соколов Г.И. Мирон и Поликлет. М., 1961

Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 1980

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971

Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. М., 1983

Стародубова В.В. Эмиль-Антуан Бурдель. М., 1970

Стародубова В.В. Фриц Кремер. М., 1986

Тальбот Райс Дэвид. Искусство Византии. М., 2002

Терновец Б. Бурдель. М., 1935

Терновец Б. Майоль. М., 1935

Терновец Б. Роден. М., 1936

Тяжелов В.Н. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981

Фрер А. Беседы с Майолем. Л., 1982

Фриц Кремер. Каталог. М., 1977

Цигаль В. Константин Бранкуси — «Творчество», 1968, №8

Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим. М., 1958

Чубова А.П. Скопас. Л., 1959

Чубова А.П. Фидий. Л., 1962

Шар Рене. Альберто Джакометти. Дюпен Жак. Невозможная реальность. — Пространство другими словами. Спб., Изд. Ивана Лимбаха, 2005, с.177-178, 269-280

Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. Живопись, скульптура, архитектура,

прикладное искусство. Альбом со вступительной статьей. М., 1972
Экспрессионизм. Сборник статей. М., 1966
Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270 гг. М., 1983
Яхонт О.В. Консервация и хранение скульптуры в музее. М., «Индрик», 2009

Альбомы и монографии о творчестве скульпторов, вышедшие в последние годы. Путеводители по европейским скульптурным собраниям. КATALOGИ выставок, материалы в периодической печати.

6.2. Материально-технические средства обеспечения дисциплины

- слайды;
- иллюстративный материал;
- изобразительный материал, записанный на CD

6.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Символика и тематика древнеегипетского рельефа
2. Скульптура в храмовых комплексах Древнего Египта — связь с архитектурой.
3. Геральдические композиции в искусстве Передней Азии
4. Мифологические основы пластики Древней Греции
5. Эволюция греческой фронтовой композиции
6. Проблема движения в скульптуре Древней Греции
7. Афинский Акрополь как образец синтеза архитектуры и изобразительного искусства
8. Скопас — архитектор и скульптор
9. Пергамский алтарь
10. Форум Траяна как крупнейший архитектурно-скульптурный ансамбль Древнего Рима
11. Римская триумфальная арка
12. Эклектизм в памятниках времени императора Адриана
13. Специфика византийского рельефа
14. Роль орнамента в развитии изобразительного искусства Европы в дороманский период
15. Гильдесгеймская бронзолитейная мастерская.
16. Архитектурно-скульптурный ансамбль французского готического собора: проблема синтеза искусств
17. Английские надгробия (XIV-XV вв.)
18. Творчество Никколо и Джованни Пизано
19. Конкурс 1401 года во Флоренции
20. Роль семьи делла Роббиа в распространении майолики
21. Скульптурные проекты Леонардо да Винчи

22. Микеланджело — архитектор
23. Микеланджело. Живопись, скульптура, поэзия — отражение личности художника
24. Конный памятник в западноевропейской скульптуре средневековья и Возрождения
25. Бенвенуто Челлини и маньеризм в Италии
26. Испанская деревянная скульптура. Ретабло
27. Изображение Святого Георгия в западноевропейской скульптуре XII-XVI вв.
28. Тема — Адам и Ева. Передача движения в итальянской скульптуре XIV-XVIII вв.
29. Версаль как архитектурно-скульптурный комплекс. Дворец и парк.
29. Проблема декоративности в живописи и скульптуре модерна
30. Анатомические рисунки скульпторов

6.4. Примерная тематика рефератов

Выполнение рефератов не предусмотрено

6.5. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Монументальная скульптура Древнего Египта
2. Скульптурный портрет Древнего Египта — эволюция образа
3. Рельеф Древнего Египта — основные стилистические черты
4. Скульптура и рельеф Древней Передней Азии
5. Ассирийский рельеф
6. Персеполь и Сузы — синтез скульптуры и архитектуры
7. Скульптура греческой архаики, ее связь с архитектурой
8. Скульптура греческой классики
9. «Канон» Поликлета и его значение для дальнейшего развития скульптуры
10. Творчество Фидия
11. Пракситель и Скопас
12. Скульптура эллинизма
13. Римский республиканский портрет
14. Портрет Римской Империи
15. Византийская резная кость
16. Романская скульптура Франции
17. Скульптура собора в Шартре
18. Скульптура соборов в Реймсе и Амьене
19. Готика в скульптуре Германии — эволюция стиля
20. Скульптурный комплекс собора в Наумбурге
21. Скульптура Проторенессанса в Италии
22. Пизанская школа скульптуры
23. Творчество Донателло

24. Конные статуи итальянского Ренессанса
25. Скульптура Микеланджело
26. Творчество Джованни Лоренцо Бернини
27. Испанская скульптура XVII века. Основные школы и мастера
28. Французская скульптура XVI-XVII вв.
29. Жан Гудон и скульптура Франции XVIII века
30. Огюст Роден
31. Аристид Майоль
32. Антуан Бурдель
33. Эрнст Барлах
34. Джакомо Манцу

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по специальности 070903.65 — скульптура

Программу составила: кандидат искусствоведения, доцент
Арустамова И.Л.

Программа одобрена на заседании кафедры теории и истории искусства от 02 февраля 2010 года Протокол № 6

Зав. кафедрой

Член-корреспондент РАХ

Доктор искусствоведения, профессор

М.Ф. Киселев

Программа одобрена на заседании кафедры скульптуры от 14 февраля 2010 года Протокол № 10

Зав. кафедрой

Действительный член РАХ

Народный художник РФ, профессор

А.И. Рукавишников

Проректор по научной работе

Действительный член РАХ

А.И. Рожин