МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра «Теории и истории культуры, искусств и дизайна»

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

(с полным сроком обучения)

по дисциплине Б1.В.ДВ.14.1. «Стили искусства: импрессионизм, кубизм»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 44.03.01 Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства

код и наименование направления подготовки

ИЗОз-18 9 семестр 13.09-7.10.2022

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 72 часа, 2 зачетные единицы.

2 часа лекций и 8 часов практических занятий.

Форма текущего контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Импрессионизм

Понятие «импрессионизм» и «пуантилизм». Импрессионизм как течение в живописи. Периодизация, теория, жанры и выставки. Принципы импрессионизма и пуантилизма, их композиционные и изобразительные возможности. Задачи импрессионистической живописи. Световоздушная среда как одно из основных понятий импрессионизма. Цвет в природе и в импрессионистическом произведении. Импрессионистический рисунок.

Постимпрессионизм. Пуантилизм как стадия развития импрессионизма.

Этюд натюрморта в пятновой импрессионистической трактовке со сложными по форме предметами. Передача световоздушной среды.

Этюд городского пейзажа в пятновой пуантилистической трактовке со сложными по цвету и форме элементами изображения. Передача световоздушной среды мазками спектральных цветов.

Кубизм

Принципы кубистической композиции.

Связь кубистических и реалистических трактовок.

Предметная и композиционная трансформация формы натюрморта.

Принципы аналитического и синтетического кубизма.

Предметная и композиционная трансформация формы натюрморта в аналитическом кубизме.

Решение постановки средствами синтетического кубизма. Коллажные композиции.

Кубистическая трансформация предметных форм. Построение композиционной структуры трансформированными элементами предметных форм. Достижение композиционной и стилистической целостности средствами ритмической организации элементов, отбора элементов и отношений между ними. Кубистические композиции натюрморта в интерьере (эскизы) средствами аналитического кубизма. Выполнение композиционных графических эскизов по трансформации формы предметов аудиторной постановки.

Трансформация портрета в стиле аналитического кубизма.

Синтетический кубизм. Достижение плоскостности формы предметов. Создание новой модели пространства. Создание композиции посредством наложения нескольких кусков разнотонных изобразительных слоев.

План практических занятий

№ 1. Теория импрессионизма. Презентации о творчестве отдельных художников.

№ 2. Практическая работа над натюрмортом или пейзажем в стиле импрессионизма (на выбор студента).

№ 3. Теория кубизма. Презентации о творчестве отдельных художников.

№ 4. Натюрморт или портрет в стиле кубизма (на выбор студента).

Художники для подготовки презентаций (15-20 слайдов – краткая биография и картины с названиями)

Импрессионисты:

Клод Моне (1840-1926),

Пьер-Огюст Ренуар (1841-1919),

Поль Сезанн (1839-1906),

Эдгар Дега (1834-1917),

Берта Моризо (1841-1895),

Арман Гийомен (1841-1927),

Камиль Писсарро (1830-1903),

Альфред Сислей (1839-1899),

Гюстав Кайботт (1848-1894),

Жан-Луи Форен (1852-1931),

Жорж Сёра (1859-1891),

Мэри Кассат (1844-1926)

Дарио де Регойос (1857-1913)

Йохан Бартольд Йонгкинд (1819-1891)

Эдуард Мане (1832-1883),

Фредерик Базиль (1841-1870),

Франческо Филиппини (1841-1870),

Ева Гонсалес (1849-1883),

Альфред Смит (1854–1932),

Макс Либерманн (1847-1935),

Аурелиано де Беруете (1845-1912),

Хоакин Соролья-и-Бастида (1863-1923),

Гастон де Латуш / Gaston de Latouche (1854-1913, Франция)

Можно взять другого художника:

https://www.wikiart.org/ru/artists-by-art-movement/impressionizm

Кубисты:

Альберт Глейз (Альбер Глез)

Амадеу ди Соуза-Кардозу

Андре Лот

Анри Ле Фоконье

Гюстав Буше

Давид Какабадзе

Джино Северини

Жак Липшиц

Жан Метцингер (Метценже)

Жорж Брак

Леопольд Сюрваж

Луи Маркуси

Казимир Малевич

Kmetty Janos (Венгрия)

Кристофер Невинсон

Марсель Дюшан

Огюст Эрбен

Пит Мондриан

Поль Сезанн

Рауль Дюфи

Роберт Делоне

Ромеро Бритто

Фернан Леже

Франсис Пикабиа

Хуан Грис

Эмиль Филла

Можно взять другого художника:

https://www.wikiart.org/ru/artists-by-art-movement/kubizm

Выполненные работы показываются студентами на практических занятиях. В случае дистанционного прохождения студентом сессии задания отправляются на почту преподавателя: ivanovayuv@gmail.com и загружаются в личный кабинет студента на сайте вуза. Телефон преподавателя +79242744353.

Форма контроля зачет

Вопросы к зачету

1. Задачи импрессионистической живописи. Цвет в природе и в импрессионистическом произведении. Импрессионистический рисунок. Принципы импрессионизма и пуантилизма, их композиционные и изобразительные возможности.

2. Световоздушная среда как одно из основных понятий импрессионизма

3. Пуантилизм. Особенности передачи свето-воздушной среды при написании сложных по цвету предметов. Специфичность композиции.

4. Принципы кубистической композиции. Связь кубистических и реалистических трактовок.

5. Принципы композиционного эскизирования в кубизме, достижение различных состояний композиционной структуры.

6. Кубистические композиции натюрморта в интерьере (эскизы) средствами аналитического кубизма.

7. Предметная и композиционная трансформация формы натюрморта в аналитическом кубизме

8. Решение постановки средствами синтетического кубизма. Коллажные композиции.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Печатные издания

1. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учеб-ник для вузов / Т. В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 435 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - *. - ISBN 978-5-9916-2410-7 : 343-20. (Имеются экземпляры в отделах: всего 3)

2. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств : Пер. с нем. / Кон-Винер. - Москва : Сварог и К, 2000. - 219 с. : ил. - ISBN 5-93070-010-9 : 15-00.

3. Бобринская, Е.А. Футуризм и кубофутуризм / Е. А. Бобринская. - Москва : Олма-Пресс : Галарт, 2000. - 174 с. : ил. - (История живописи. 20 век). - ISBN 5-269-00992-7. - ISBN 5-224-01672-X : 209-90

Дополнительная литература

Печатные издания

1. Денвир, Бернард. Импрессионизм. Художники и картины : альбом / Денвир Бернард. - Москва : Белый Город, 2000. - 424 с. : ил. - ISBN 5-7793-01905 : 2426-50. (Имеются экземпляры в отделах: всего 1)

2.Андреев, Л.Г. Импрессионизм : моногр. / Л. Г. Андреев. - Москва : Изд-во МГУ, 1980. - 149 с. : ил. - 0-60. (Имеются экземпляры в отделах: всего 1)

3. Вальтер, Инго Ф. Пабло Пикассо. 1881-1973: Гений столетия / Вальтер Инго Ф. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2002. - 96 с. - ISBN 588896106X : 450-00.

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/

3 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». https://e.lanbook.com/

4 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/

5 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. http://diss.rsl.ru/

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/

7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека http://window.edu.ru/window/library

8 Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/

9 Российская государственная библиотека по искусству http://liart.ru/ru/

10 Электронная библиотека IQlib http://www.iqlib.ru/

Преподаватель ___________ Юлия Валентиновна Иванова

Заведующий кафедрой ___________ Маргарита Ивановна Гомбоева