МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни

“Практичний курс усної англійської мови”

для студентів напряму 6.020303 – філологія

Курс 3 Частина 4

Дніпро НМетАУ 2016

УДК 811.111 (075.8)

Методичні вказівки до самостійної роботи з практичного курсу усної англійської мови для студентів напряму 6.020303 – філологія. Курс 3. Частина 4/ Укл.: Т.В. Іщенко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 48 с.

Методичні вказівки створені з метою забезпечення студентів практичним матеріалом для самостійного роботи з дисципліни «Практичний курс усної англійської мови» для розвитку, закріплення, тренування та удосконалення перекладацьких навичок, що сприяють розвитку мовленнєвої комунікації студентів, збагаченню словникового запасу, активізації реального та розширення потенційного тематичного словника студентів.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів напряму 6.020303 - філологія.

Укладач Т.В. Іщенко, викладач

Відповідальна за випуск В.В. Прутчикова, канд. філол. наук, доц.

Рецензент Л.М.Ткач, канд. філол. наук, доц.

CONTENTS

|  |  |
| --- | --- |
| Вступ …………………………………………………………………………… | 4 |
| Cinema ………………………………………………………………………… | 5 |
| Theatre ………………………………………………………………………… | 13 |
| Music …………………………………………………………………………… | 19 |
| Painting ………………………………………………………………………… | 24 |
| Architecture ………………………………………………………………….. | 35 |
| List of books ………………………………………………………………….. | 47 |

ВСТУП

Методичні вказівки укладено для удосконалення навичок письмового перекладу в процесі вивчення навчальної дисципліни „Практичний курс усної англійської мови”, яка входить до циклу дисциплін з фундаментальної підготовки студентів за напрямом 6.020303 спеціальність «Філологія». Мета методичних вказівок – формування у студентів комунікативної компетенції, яка дозволяє здійснювати переклад в писемній формі у межах сфер і тем, передбачених програмою; збагатити словниковий запас, активізувати реальний та розширити потенційний тематичний словник студентів.

У методичні вказівки долучено наступні теми: Cinema, Theatre, Music, Painting, Architecture.

До складу методичних вказівок для перекладу долучено автентичні тексти на англійській, українській та російській мові різного об’єму та складності за темами, що вивчаються на 3 курсі спеціальності “Філологія” денного відділення. Тексти доповнюють та розширюють тематику основного курсу та націлені на розвиток, закріплення та удосконалення перекладацьких навичок, що сприяють розвитку мовленнєвої та міжкультурної комунікації студентів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

* розуміти тексти різного рівня складності в межах даної тематики;
* використовувати двомовні та тлумачні словники;
* здійснювати переклад з іноземної та на іноземну мову текстів різної тематики за програмою навчальної дисципліни „Практичний курс усної англійської мови”

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів 3 курсу спеціальності «Філологія» денної форми навчання.

**MODULE: CINEMA**

**TEXT 1. Translate the following text into your mother tongue.**

**Intertitles**

[Intertitles](http://www.thefullwiki.org/Intertitles) containing lines of dialogue began to be used consistently from 1908 onwards. In that year, Vitagraph's *An Auto Heroine; or, The Race for the Vitagraph Cup and How It Was Won*, contains a couple of dialogue titles, and the same firm's *Julius Caesar* includes three lines of dialogue from Shakespeare's play quoted in intertitles before the actors speak them, finishing with “This was the noblest Roman of them all”. From 1909 a small number of American films, and even one or two European ones, came to include a few dialogue titles, or “spoken titles” as they were called at the time. Film-makers slowly progressed from putting these dialogue titles before the scene in which they were spoken, to cutting them into the middle of the shot at the point at which they were understood to be actually spoken by the characters. This transition began in 1912. Once underway, the trend was aided by the move towards the increasing use of cuts within scenes in American films. In 1913 a substantial proportion of the dialogue titles that were used in American films were cut in at the point when they were spoken. Hardly any of the films where this happened were D.W. Griffith films, and indeed many of his 1913 films still contain no dialogue titles at all. Although some European film-makers picked up the trend towards using dialogue titles, they did not pick up on the move towards cutting them into the scene at the point at which they were actually spoken until a few years later. The introduction of dialogue titles was far from being a trivial matter, for they entirely transformed the nature of film narrative. When dialogue titles came to be always cut into a scene just after a character starts speaking, and then left with a cut to the character just before they finish speaking, then one had something that was effectively the equivalent of a present-day sound film.

**TEXT 2. Translate the following text into your mother tongue.**

**The Birth of Animated Cartoons**

Animated Films are ones in which individual drawings, paintings, or illustrations are photographed frame by frame. Usually, each frame differs slightly from the one preceding it, giving the illusion of movement when frames are projected in rapid succession at 24 frames per second. The earliest cinema animation was composed of frame-by-frame, hand-drawn images. When combined with movement, the illustrator's two-dimensional static art came alive and created pure and imaginative cinematic images - animals and other inanimate objects could become evil villains or heroes.

The first animated character that attained superstar status during the silent era was the mischievous Felix the Cat, in Pat Sullivan Studios. He was inspired by Kipling's The Cat That Walked By Himself in the “Just So Stories” published in 1902. The first two cartoons of the unnamed cat were the five-minute “*Feline Follies*” (1919) and “*Musical Mews*” (1919), when Felix was known only as "Master Tom." By the third Felix cartoon, “*The Adventures of Felix*” (1919), the cat took his permanent name. For the first few years, the Felix cartoons were distributed by Paramount Pictures. Felix was the first character to be widely merchandised. The last Felix the Cat cartoon, “*The Last Life*” (1928), was due to the advent of the talkies and the success of Walt Disney's Mickey Mouse.

A classic animator in the early days of cinema was Walt Disney, an advertising cartoonist who initially experimented with combining animated and live-action films. The very first films he made himself at his own animation studio in Kansas City were short cartoons such as “*Little Red Riding Hood*” (1922) - the first Walt Disney cartoon, and the “*Four Musicians of Bremen*” (1922).

His first successful silent cartoons (from 1923-1927), after relocating and setting up his own studio in Los Angeles (the Disney Brothers Studio) were a series of shorts (56 episodes) called “*Alice Comedies*” (or “*Alice in Cartoonland*”). Disney's Alice cartoons placed a live-action title character (Alice) into an animated Wonderland world. Soon after, “*Oswald the Lucky Rabbit*” became Disney's first successful animal star in a 26-cartoon series distributed by Universal in 1927. Oswald was the first Disney character to be merchandized. Disney produced about two dozen of the silent, black and white Oswald cartoons from 1927-1928. He moved onto another memorable character - first named Mortimer Mouse - or Mickey Mouse. In 1928, Disney Studios' chief animator developed a new character from a figure known as Mortimer Mouse, a crudely-drawn or sketched, rodent-like 'Mickey Mouse' - slightly similar to Felix the Cat. Mickey Mouse was never a comic strip character before he became a cartoon star. The first Mickey Mouse cartoon was released on May 15, 1928.

**TEXT 3. Translate the following text into English.**

**История развития немого кино**

Кинематограф берет свое начало в 1878 году, когда Эдвард Майбридж снял лошадь в движении с помощью 24 стереоскопических камер. По сути это была покадровая съемка. Сложенные вместе, кадры составляли настоящий короткий фильм. Второй фильм, и самый старый из сохранившихся, был снят в графстве Западный Йоркшир, Англия, в октябре 1888 г. Он получил название «Сцена в саду Роундхей» и длился не больше 2 секунд.

В июне 1889года Уильям Фриз-Грин запатентовал хронофотографическую камеру, позволяющую снимать до 10 кадров в секунду. Однако этой скорости явно не хватало, чтобы достойно передать движение. В 1893 году инженер Уильям Диксон запатентовал целлулоидную пленку, ставшую основой для киносъемки. На основе этого метода в лаборатории было создано два новых устройства: кинетограф – по сути, первая камера, и кинетоскоп – «персональный кинозал». Зритель мог увидеть движущееся изображение, заглянув в небольшой окуляр.

Следующий шаг сделали в Европе. Огюст и Луи Люмьер изобрели синематограф – небольшое устройство, состоящее из камеры, проектора и печатающего устройства. 28 февраля 1895 года в Гранд Кафе на бульваре Капуцинов в Париже состоялся первый публичный показ фильма братьями Люмьер. Этот день с тех пор считается днем рождения кинематографа. Первый снятый ими фильм называется «Выход рабочих с фабрики Люмьер» (1895 г.), но наибольшую известность приобрел другой фильм - «Прибытие поезда на вокзал Ля Сьота» (1895 г.). В последующие десять лет братья Люмьер активно рассылали своих киномехаников не только для того, чтобы показывать кино, но и для съемки новых интересных кадров. К 1903 году они стали обладателями более чем 2000 пленок.

Сначала фильмы показывали в концертных залах, клубах и магазинах. К 1908 году были построены специальные театры, где давали регулярные программы. Первыми фильмами на Западе были в основном мелодрамы и комедии. Потом, в 1927, Ворнэр Бразерс в Голливуде сделали первый фильм, в котором актер пел и говорил. Фильм был назван "*Певец джаза*". Он открыл новую эру "говорящего" кино. Фильм рассказывал историю в основном с помощью титров, но в нём было 3 песни и короткий диалог. Первый стопроцентно звуковой фильм "*Огни Нью-Йорка*", появился в 1928 году.

В 1930-е годы были сделаны первые цветные фильмы, но черно-белые фильмы продолжают делать и сегодня.

**TEXT 4. Translate the following text into English.**

**Эволюция немого кино**

Если братья Люмьер использовали кинопленку скорее для фиксации интересных кадров, то француз Жорж Мельес сделал кино еще и зрелищным. Он использовал различные приемы и снимал то, чего не могло быть в действительности. Самый известный пример — кинофильм «Путешествие на Луну» (1902 г), в котором высадившиеся на луне ученые встречаются с жителями Луны — селенитами. В этом фильме впервые были опробованы такие приемы, как совмещение разных по масштабу объектов в одном кадре, «превращение» одного объекта в другой и т.д. По сути Мельес впервые показал кино как отдельный вид искусства, со своими приемами и законами.

Следующий шаг к современному нам кино сделал американский режиссер Эдвин Портер. В 1903 году он выпустил фильм «Большое ограбление поезда», в котором не только использовались спецэффекты того времени, но была рассказана настоящая драматическая история.

Постепенно кино развивалось, документальные фильмы уступали место игровым: комедиям, вестернам, драмам. Кино в США от «операторского», где главную роль играла съемка, постепенно стало «режиссерским», а затем и «продюсерским», когда во главу угла ставилось четкое производство, качественный сценарий, известные актеры.

Расцвет немого кино в США 20-х годов связан в первую очередь, с комедийным жанром — фильмами Чарли Чаплина («*Малыш*» 1921г., «*Цирк*» 1928 г.) и Бастера Китона («*Три эпохи*», 1923 г., «*Шерлок младший*», 1924 г.). В Европе, и в первую очередь в Германии, кино двигалось в совершенно противоположном направлении. Активно развивался экспрессионизм, снимались совершенно абстрактные фильмы, без сюжета и без актеров, фильмы, отражающие человеческие переживания. Самыми известными режиссерами того времени были Фридрих Вильгельм Мурнау («*Последний* *человек*» 1924 г. ) и Фриц Ланг («*Усталая смерть*» 1921 г., «*Нибелунги*» 1924 г.). Во Франции в кино воплощался авангард и сюрреализм, как, например, в знаменитом фильме «*Андалузский пес*», снятом Луисом Буньюэлем и Сальвадором Дали в 1929 г. Развитие кино в дореволюционной России скорее копировало европейский опыт. После революции на несколько лет кинематограф замер, но затем основное внимание уделялось монтажу, построению фильма из кадров-кирпичиков. Самый заметный советский фильм того времени - «*Броненосец Потемкин*» Сергея Эйзенштейна в котором режиссер использовал прием покадрового монтажа, когда каждый кадр влияет на восприятие последующего, а вместе они создают очень эмоциональную картину.

В эпоху немого кино было изобретено огромное количество технических приемов и правил монтажа, построения кадра и развития сюжета, большая часть которых используется и сейчас. Желая сделать немой фильм интересным, зрелищным, режиссеры придумывали все новые ходы. С изобретением звукового кино индустрия кинематографа в этом плане сделала шаг назад.

**TEXT 5. Translate the following text into English.**

[**Знамениті кінопремії**](http://gordk.com/kinematograf/znameniti-kinopremii.html)

Ідея створення кінофестивалів з'явилася в 20-х роках XX століття. Разом з цим виникла потреба у нагородженні кращих фільмів, так і народилося поняття «кінопремії». Засновником першої кінопремії вважається Луїс Б. Майер, власник голлівудської кіностудії «Metro-Goldwyn-Mayer». Назва цієї премії «Academy Awards» і перший раз її вручили в Голлівуді в 1929 році. Згодом з'явилося багато різних кінофестивалів, а разом з ними і ряд відомих кінопремій. У 1939 році знаменита премія «Academy Awards» була перейменована в **«Оскар»**. Під такою назвою існує вона і сьогодні. Символ її - бронзова статуетка, яка вручається щорічно в кількох номінаціях - «Кращий актор», «Краща актриса», «Кращий документальний фільм», «Найкращий фільм року» та ряд інших. Отримати її мріє кожен талановитий режисер і більшість акторів. Багато отримують «Оскар» неодноразово.  
 З 1932 року проводиться знаменитий Венеціанський кінофестиваль. Премія, яку там вручають, називається **«Золотий лев»**. Премія виконана у вигляді статуетки крилатого лева.

Символом Каннського кінофестивалю стала премія **«Золота пальмова гілка»**. Спочатку на цьому кінофестивалі вручали премію під назвою «Гран-Прі». У 1954 році було дозволено розробити новий вид головного призу, для цього був влаштований конкурс. Переможцем його став ювелір Люсьєн Лазоніл, відтоді «Золота пальмова гілка» за своїм статусом ані скільки не поступається знаменитому «Оскару».

Берлінський кінофестиваль спеціалізується на авторському кіно. Премія нагородження кращих фільмів називається **«Золотий ведмідь»**. Цей символ був узятий з геральдики, справа в тому, що ведмідь зображений на гербі Берліна.  
 Головною кінопремією Росії вважається **«Ніка»**. Це досить молода премія, виникла вона 1988 році, ще до розпаду СРСР. Статуетку у вигляді богині Ніки розробив скульптор Сергій Микульський.

Існує ще ряд нагород, які отримують фільми, які показали себе кращими в тій чи іншій номінації. Це премії **«Золотий глобус»**, **«Золота маска»**, **«Сатурн»**, **«Гойя»**, **«Фелікс»**, **«Премія гільдії американських акторів»** і ряд інших, менш відомих. Кінопремію може отримати будь-який фільм - художній, документальний і навіть короткометражний.

## [Знамениті кінофестивалі](http://gordk.com/kinematograf/znameniti-kinofestivali.html)

З розвитком [кінематографа](http://gordk.com/kinematograf/guchni-imena-v-istorii-kinematografa.html) глядачам пропонувалося все більше різноманітних і різнопланових фільмів. Як і в будь-якому мистецтві, з'явилася потреба у виділенні, заохоченні та нагородженні кінокартин і їх творців - режисерів, акторів, операторів. Успіх фільму, здавалося б, оцінити дуже просто. Чим більше людей купило квитки в кінотеатр, тим більше збори, а значить і популярність фільму. Однак, оцінити абсолютно всі фільми таким чином не є можливим. Всі вони дуже різні - починаючи від тематики і закінчуючи акторським складом та досвідом режисера. На основі такого вибору і народилися кінофестивалі, які також мають різну спрямованість.  
 **Кінофестиваль, який проводиться Американською академією кіномистецтва.** Саме тут вручають знамениту кінопремію «Оскар». Даний кінофестиваль є еталоном, тому щороку за участь у ньому борються сотні фільмів.   
 **Каннський кінофестиваль** - відоме подія, яка проводиться в Європі. Тут присутні і загальнодоступні фільми, і екземпляри високого кіномистецтва.  
 **Венеціанський кінофестиваль** - вперше ця подія пройшла в Італії в 1932 році. Цей кіноогляд вважається особливим, не призначеним для перегляду касових голлівудських фільмів.

**Кінофестиваль в Торонто** - це дуже популярний кінофестиваль, який є своєрідною розминкою для претендентів на премію «Оскар». Подія проходить у вересні і триває 11 днів. До участі приймаються фільми різних країн і жанрів.

**Берлінський кінофестиваль** - спеціалізується в основному на «кіно не для всіх». Тут найпростіше виявити себе невідомим, але талановитим авторам.  
 **Фестиваль кіно в Кракові** - найстаріший кінофестиваль у Європі, який спеціалізується не на ігровому кіно, а на короткометражних, документальних та анімаційних фільмах.

**«Послання людині»** - проводиться з 1988 року в Санкт-Петербурзі. Фестиваль орієнтований на актуальні, сучасні фільми з філософським підтекстом.  
 **«Кінотавр»** - відомий російський кінофестиваль, проводиться з 1991 року в місті Сочі. У події беруть участь тільки фільми, зняті в Росії, або картини, які отримали міжнародний статус.

**TEXT 6. Translate the following text into English.**

## [Професії кінематографа](http://gordk.com/kinematograf/profesii-kinematografa.html)

Спочатку 20-століття кінематограф активно розвивався. Фільми ставали довшими, колірна гамма - різноманітнішою, гра акторів виразною. Разом з цим збільшувалася і кількість людей, задіяних у створенні кінокартин. Так з'явилося нове професійне спрямування, нерозривно пов'язане з кінематографом. Професії в [кінематографі](http://gordk.com/kinematograf/guchni-imena-v-istorii-kinematografa.html) поділяють на кілька категорій. Перша категорія - це люди, пов'язані безпосередньо зі сценічним мистецтвом, друга - професії пов'язані з кіновиробництвом, і третя - фахівці з кінопрокату.  
**Перша категорія.** В першу чергу тут фігурують актори, які і є ключовими фігурами театральної дії у фільмі. Далі, це режисери - безпосередньо керівник проекту, відповідальний за постановку, і звукорежисер. Режисер працює на основі [літературного](http://gordk.com/literatura/literatura-v-seredni-stolittja.html) сценарію, який пише сценарист. Створити фільм неможливо без оформлення - тому костюмери, гримери, декоратори, хореографи грають у народженні картини далеко не останню роль. Режисерів у фільмі може бути кілька - це залежить від масштабу картини. До режисурі відносяться постановники трюків, режисери масовок, режисери дубляжу, режисери монтажу.

**Друга категорія** професій кінематографа пов'язана безпосередньо з технічною стороною створення фільму. Тут список фахівців величезний. Найяскравіші з них - кінооператори, звукооператори, звукооформлювач, кінокомпозитора. Є й суто технічні спеціальності, наприклад, кранмейстер, який відповідає за роботу операторського крану. При появі складних сцен і спецефектів до професій кінематографа приєдналися і каскадери. Сьогодні без них не обходиться практично жоден фільм. Раніше в кінематографі існувала посада «Директор фільму». Це людина, яка відповідає за організаційну та фінансову сторону роботи. Сьогодні подібні функції виконує продюсер, він центральна фігура в створенні нової картини - вибирає сценарій і режисера, стежить за фінансами.

**TEXT 7. Translate the following text into English.**

## [Кінематограф Великобританії](http://gordk.com/kinematograf/kinematograf-velikobritanii.html)

Стара добра Англія має в світі стійку репутацію. Вважається, що англійці консервативні, манірні і неквапливі. Частково це дійсно так. Тому і англійський кінематограф має досить непросту [історію розвитку](http://gordk.com/zaliznichnij-transport/istorija-rozvitku-visokoshvidkisnih-poizdiv.html).

Історія англійського кіно почалася з імені Вільяма Поля. Він працював в ті ж роки, що і [брати Люм'єр](http://gordk.com/kinematograf/brati-ljum-er-v-kinematografi.html). У 1897 році з'явилися його перші короткі і дуже прості фільми «*Нова служниця*», «*Дитячий чай*» та інші . У 1898 році У.Поль побудував у Лондоні свою першу кіностудію.

Період становлення кінематографа Великобританії з 1895 по 1908 рік у історії прийнято називати «Брайтонська школа». У цей час технічна база і можливості кінодіячів були досить примітивні, але англійський кінематограф все ж зміг подарувати світу ряд кіно інновацій - зйомка крупним планом, кіномонтаж, зйомки з трюками.

У 1926 році в [історії англійської](http://gordk.com/zhurnalistika/zhurnalistika-sensacij-v-istorii-anglijskoi.html) кінематографа з'явилося яскраве ім'я - Альфред Хічкок. До середини 30-х років 20 століття він став відомим майстром детектива. Саме цей жанр асоціюється у нас з англійської кіноіндустрією і зараз. Хічкок був майстром інтриги, геніально опрацьовував деталі і створював у своїх фільмах атмосферу загадковості і напруги. Паралельно з творчістю Хічкока в Англії існувало так зване класичне англійське кіно. Режисери цього напрямку займалися екранізацією класичних творів.

В [другій половин](http://gordk.com/teatr/rosijskij-teatr-drugoi-polovini-20-stolittja.html)і 20 століття Англія залишилася досить традиційною. Шедеврами [кінематографа](http://gordk.com/kinematograf/guchni-imena-v-istorii-kinematografa.html) того часу стали знову ж детективи. Це екранізації творів Агати Крісті, герої яких - Еркюль Пуаро і Міс Марпл - улюблені глядачами всього світу навіть у [наші дні](http://gordk.com/olimpijski-igri/kniga-veliki-momenti-velikih-igor-z-1896-roku-do.html). Яскравою сторінкою в історії англійського кінематографа стала поява саги про Джеймса Бонда або «*Агента 007*» за твором англійського письменника Яна Флемінга. Останні екранізації - заслуга Голлівуду, але своїм народженням епопея про Джеймса Бонда зобов'язана саме Англії.

**MODULE: THEATRE**

**TEXT 1. Translate the following text into your mother tongue.**

**Roman circus and gladiators: 3rd c. BC - 4th c. AD**

'Bread and circuses' is famous as the Roman prescription for keeping a brutal populace docile. Gladiator was a professional fighter who performed in spectacles of armed combat in the amphitheaters of ancient Rome. The practice of armed men fighting to the death originated in in central Italy probably as a funeral sacrifice. The first gladiatorial contests in Rome took place in 264 BC. Proving very much to the public taste, they soon became frequent spectacles.

The gladiators, mainly criminals, slaves, condemned criminals, prisoners of war, and sometimes Christians, were trained for a particular form of combat. Some fight from chariots, some in armour, some with lassoos, some with nets. Death remained the central theme. Each gladiator tried to kill his opponent. According to the most common tradition, when a gladiator had overpowered his opponent, he turned to the spectators. If they wished to spare the defeated man, they waved their handkerchiefs; to indicate that he should be killed, they turned down their thumbs. A successful gladiator received great acclaim; he was praised by poets, his portrait appeared on gems and vases, and patrician ladies pampered him. Considerable fame went to a gladiator who killed many opponents with the possibility of being released from further obligation and the profession.

Another popular circus theme involved wild animals. These either fought to the death against gladiators, unarmed criminals or high-principled [Christians](http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=dfg#dfg).     
 Of many permanent amphitheatres built for these entertainments in the Roman empire, the most spectacular was the Colosseum in Rome. It held nearly 50,000 spectators. In AD 80 it was inaugurated by the emperor Titus with public games lasting 100 days. Some 5000 wild animals and 4000 tame ones were killed in various imaginative ways during these games. In macabre fashion the circus borrowed something from the theatre. For instance, among carefully constructed scenery of hills and groves, a criminal dressed as Orpheus failed to charm the wild beasts with his music; he was torn to pieces by bears.

[Constantine](http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=dbg#dbg) was the first Christian emperor to ban gladiatorial contests in AD 325, apparently with incomplete success, for they were outlawed again in 404.

**TEXT 2. Translate the text into your mother tongue.**

**Intermezzi and Commedia dell'arte: 16th - 18th century**

In the spirit of the [Renaissance](http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=fbu#fbu), Roman plays are performed on festive occasions at the courts of Italian princes. Perhaps they proved to be a little heavy going for some of the guests. It becomes the custom to have rather more lavish musical entertainments (*intermezzi*, or intermediate pieces) between the acts, with spectacular stage effects, beautiful costumes and much singing and dancing.

The scenes of the first *intermezzi* are close to those which will become familiar to opera audiences over the next two centuries - they include a heaven made up of clouds (in which the characters can sit and sing), a delightful garden, a rocky cave guarded by a dragon, and a sea scene with mermaids, dolphins and a ship. This combination of music and spectacle is so popular with courtly audiences.

Italy in the 16th century was home to the first stirrings of [opera](http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=asy#asy) and also launches Europe's most vigorous tradition of popular theatre. The phrase *commedia dell'arte* (comedy of the trade) merely implies professional actors. Normally this was a street theatre, though a company used indoor premises if available. The traditional *commedia dell'arte* troupe arrived in a town, set up a temporary stage and began performing to the passers-by. Since it was essential to attract attention, slapstick played a large part in the routine. So did improvisation, adapting the comic sketch to suit the audience's responses.

Though each company performs its own material, certain characters become widely established - and the use of masks makes them immediately recognizable. Pantalone is a pompous old man, good for playing tricks on. The tricks are liable to be perpetrated by comic servants, of whom Arlecchino (proud possessor of a costume of bright patches) and Pulcinella become the best known. A Spanish soldier, Il Capitano, provides plenty of comedy in bragging about his bravery and then proving an arrant coward at the first hint of danger. He is known as Scaramouche in France, where the *commedia dell'arte* becomes an almost permanent attraction in Paris as the Comédie Italienne.

The Italian comedians are popular throughout Europe. Frequently they feature in fairs as an attraction to entice the public. Each country builds its own popular traditions on the Italian example. In England Pulcinella evolves into Punch, the beak-nosed wife-beater of the seaside puppet shows. And the young lovers of the Italian comedy have a longer life in Britain than anywhere else. They survive well into the 19th century as the Harlequin and Columbine of the traditional English pantomime.

**Text 3. Translate the following text into English**

**Kabuki: from the 17th century**

Kabuki is Japan's popular theatre. In about 1600 a young [Shinto](http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=dwh#dwh) priestess, O-Kuni, forms a troupe in Kyoto to perform dances and mimes. She is so successful that the city's courtesans follow her example, as a way of displaying themselves to potential customers. Their performances are indiscreet, and the response of their admirers violently enthusiastic. As a result a decree, in about 1629, bans all female performers from the stage. The prohibition lasts more than two centuries. Male performers adopted the tradition of taking the female parts themselves.     
 During the 17th and 18th centuries kabuki (from ka singing, bu dancing, ki art) develops into an immensely successful form of café entertainment. Actors perform in spectacular costumes, among stylized scraps of scenery, on a stage surrounded on three sides by a convivial audience. The spectators sit in small box-like compartments where food and drink can be served.

The new form of theatre at first borrows plots and scripts from Japan's already thriving puppet theatre. But soon plays are being specially written for the kabuki theatre. Many become lasting favourites, continually in demand from audiences through the centuries.

**Text 4. Translate the following text into English**

**Истоки театрального искусства**

Театр синтезирует в себе все творческие аспекты: музыку, живопись, архитектуру, литературу и выразительные средства человека, щедро подаренные ему природой. Помимо того, являясь неотъемлемой частью культуры, театр становится досугом, без которого не может обойтись современный человек. Люди нуждаются в хлебе и зрелищах.

Понятие "театр" произошло от греч. "theatron" - что в буквальном переводе означает место для зрелищ, само зрелище. Идея о театре появилась в древней Греции. Первоначально рождение театра связано с обрядовыми играми, посвященными богам-покровителям  земледелия: Деметре, ее дочери Коре, Дионису. Дионис считался богом творческих сил природы, виноделия, а впоследствии назван богом поэзии и театра. На посвященных ему праздниках  распевали торжественные карнавальные песни, устраивали праздничное шествие, надевали маски и козлиные шкуры. Oтсюда театр и получил свое начало. Из обрядовых игр выросли жанры: трагедия и комедия. В греческом театре все роли играли только мужчины. Актёры выступали в огромных масках. Декораций не было. Женщины допускались на представления в исключительных случаях и сидели, как правило, отдельно от мужчин.

В Древней Греции театр считался государственным делом. Драматурги и актеры были уважаемыми гражданами. Во времена Римской Империи общественный статус театрального искусства сильно понизился. Представления устраивались с основным упором на зрелищность. А вскоре и вовсе их стали заменять гладиаторскими боями, проходившими в Колизее и других театральных зданиях. К этому времени театральное искусство окончательно утеряло связь с ритуалом и свой сакральный характер, а актеры: из уважаемых граждан перешли в самые низшие слои общества.

**Text 5. Translate the following text into English**

В период эпохи Ренессанса изменения в театре связаны с трансформацией общей идеологии: от фанатизма Средневековья к гармонии, свободе и гармоничному развитию личности Возрождения. Театр, бывший около тысячи лет под фактическим запретом, пережил в эпоху Возрождения особо яркий всплеск своего развития. Изменения шли во всех аспектах театральной жизни: появлялись новые жанры, формы, театральные профессии.

Самым главным фактором, повлиявшим на развитие театра того времени, стало вновь начавшееся строительство театральных зданий. Был придуман новый тип театрального здания - ярусный. Это дало театральному искусству новые возможности, в том числе акустические. И в результате привело к бурному развитию новых театральных форм - классической оперы и балету. Появление крытых театральных зданий поставило перед театром новые технические и художественные задачи - освещение сцены. Играть только при дневном свете было уже нельзя. Благодаря этому  вырос ряд новых театральных профессий: машинисты сцены, декораторы, акустики, художники-оформители, осветители, художники по свету и т. д.

Тогда же сформировались и два основных типа театров: репертуарный театр (когда стабильная актерская труппа ставит спектакли по произведениям разных драматургов) и антрепризный (когда под определенный театральный проект специально собираются различные специалисты).

**Text 6. Translate the following text into English**

**Современный театр**

В конце 19 - начале 20 вв. появился кинематограф. Поначалу кинематограф, а позднее и телевидение, были признаны конкурентами театра. Однако театр не сдался. В это время появляется новая театральная профессия - режиссер. Если театр всех прошлых веков можно назвать актерским театром, то с началом 20 в. наступила новая эпоха - театра режиссерского. Возникает принципиально новая концепция театрального искусства: недостаточно только профессионального исполнения спектакля (актерская работа, сценическое оформление, шумовые и световые эффекты и т.д.), необходимо их органичное сочетание, слияние в единое целое. Вследствие этого, появляются новые базовые понятия: общая концепция спектакля, сверхзадача, сквозное действие, актерский ансамбль, режиссерское решение и т. д. Особенно ярко это можно видеть на примере театральной системы К.С. Станиславского. Более того, режиссура вывела на новый этап и актерское искусство, заложив новые принципы актерского мастерства.

**Text 7. Translate the following text into English**

**Найвідоміші театри світу**

Починаючи з XVI століття стали будуватися перші театри. Зараз їх можна зустріти в абсолютно будь-якій країні, а багато з них навіть встигли завоювати світову популярність і стали місцем відвідування багатьох людей.  
 **Ковент-Гарден** було відкрито в 1732 році. Він миттєво став популярним місцем у Лондоні. За час свого існування Ковент-Гарден двічі горів, але обидва рази реконструювався. Головна «родзинка» цього театру в тому, що на його підмостках можна почути численні твори в оригіналі.

"**Ла Скала"** - один з найвідоміших оперних театрів у світі. Відкриття театру Ла Скала сталося в 1778 році з опери «Визнана Європа» Антоніо Сальєрі. З того часу на сцені Ла Скала можна було побачити і послухати опери найпопулярніших композиторів. Під час Другої світової війни будівлю «Ла Скала» було повністю зруйновано. Але завдяки зусиллям інженерів в 1946 році театр знову запрацював у первісному вигляді. В день відкриття сезону, 7 грудня, квиток в «Ла Скала» коштує 2 000 євро. У 2001 році театр «Ла Скала» був закритий на реставрацію, яка тривала три роки.



Історія славнозвісного театру Франції починається в 1669 році. За період існування **Гранд-Опера** не раз змінював свою назву, але, незважаючи на це, на його підмостках завжди ставилися опери відомих композиторів. Сьогодні Гранд-Опера відомий як Палац Гарньє, але це не заважає йому бути найбільш відвідуваним місцем. Розроблений архітектором Шарлем Гарньє та закінчений в 1875, оперний театр у стилі боз-ар, вважається одним з найяскравіших зразків еклектичної архітектури.

**Віденська державна опера** Найбільший австрійський оперний театр і центр музичної культури Австрії. Будівлю, в якій нині розташовується Віденська державна опера, було побудовано в 1869 році за проектом архітектора Августа Зіккарда фон Зіккардсбурга. Театр був відкритий постановкою «Дон-Жуана» Моцарта. Довгий час вважалося, що ця будівля - одна з кращих театральних будівель світу. У 1945 році будівлю театру було зруйновано під час бомбардування Відня. Десять років спектаклі театру йшли на інших сценах. Лише новий сезон 1955/56 років почався у відновленій будівлі. Віденська опера вважається лідером за кількістю зіграних на її сцені вистав. Щорічно глядачі можуть відвідати близько 60 опер.

**Одеський оперний театр**. Відкриття першої споруди театру відбулося 1810 року, але у 1873 році сталася пожежа, через яку театр згорів. Сучасна будівля зведена у 1887 році архітекторами Ф. Фельнером і Г. Гельмером у стилі віденського бароко. Архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика підковоподібного залу дозволяє доносити навіть шепіт з сцени в будь-який куточок залу. Повну реставрацію будівлі театру завершили у 2007 році. Будівля одеського оперного театру - справжня перлина європейської архітектури XIX століття. Суть чарівності театру - у його оформленні, гармонійного поєднання елементів різних стилів: італійського ренесансу, віденського бароко, класичного рококо. Над фасадом будівлі височіє скульптурна група, що зображає покровительку театрального мистецтва - музу Мельпомену в колісниці, запряженій чотирма пантерами.



**Метрополітен-опера** наймолодший з усіх, так як відкритий він був у 1883 році. Та й по своєму зовнішньому і внутрішньому вигляду даний театр поступається багатьом. Але в чому він лідирує, так це у використанні найсучасніших технологій.

**MODULE: MUSIC**

**TEXT 1. Translate the text into your mother tongue.**

**Music: The Evolution of Instruments**

The earliest forms of music were probably drum-based, percussion instruments being the most readily available at the time (i.e. rocks, sticks). These simplest of simple instruments are thought to have been used in religious ceremonies as representations of animals. There was no notation or writing of this kind of "music" and its sounds can only be extrapolated from the music of (South) American Indians and African natives who still adhere to some of the ancient religious practices.

As for the more advanced instruments, their evolution was slow and steady. It is known that by 4000 BCE the Egyptians had created harps and flutes, and by 3500 BCE lyres and double-reeded clarinets had been developed.

By 2500 BCE an early form of the trumpet had been developed. This trumpet is what is now known as a "natural trumpet." It is valveless, and depends completely on manipulation of the lips to change pitch.

One of the most popular instruments today was created in 1500 BCE by the Hittites. I am talking about the guitar. This was a great step; the use of frets to change the pitch of a vibrating string would lead to later instruments such as the violin and harpsichord.

In 800 BCE the first recovered piece of recorded music was found. It was written in cuneiform and was a religious hymn. It should be noted that cuneiform is not a type of musical notation.

By 700 BCE there are records of songs that include vocals with instrumentals. This added a whole new dimension to music: accompaniment.

**Text 2. Translate the following text into English**

**Вечное искусство**

Оперное искусство с каждым днем становится все более популярным. Публика старается не пропустить ни одного спектакля, в котором участвуют известные оперные певцы и певицы. А после представления благодарные зрители преподносят исполнителям букеты цветов, тем самым выражая свое восхищение. Популярность артиста открывает ему двери в самые престижные театры мира, такие как Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венский оперный театр или Большой театр в Москве. Контракты при этом заключаются обычно на несколько сезонов сразу. Спектакли с участием признанных исполнителей нередко расписаны на год вперед, зрители могут ознакомиться с репертуаром заранее. Знатоки оперного искусства знают все мировые шедевры наперечет и могут выбирать исполнителя на свой вкус.

Виртуозное исполнение оперными певцами арий является их "визитной карточкой". Публика ходит на Пласидо Доминго, Марию Биешу или Дмитрия Хворостовского. Бывают случаи, когда высокое искусство сводит вместе талантливых исполнителей. Так было, когда образовалось великолепное трио – Лучано Паваротти, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго. Самые непревзойденные, знаменитые оперные певцы, три тенора, стали выступать вместе, чем произвели настоящий фурор в мире музыки.

Имя **Энрико Карузо** давно уже стало нарицательным: самые известные оперные певцы мира воспитывались и воспитываются на [его творчестве](http://love-mother.ru/alternative-creativity-test.html). Энрико Карузо исполнял партии лирического и драматического плана, преимущественно в операх Верди.

**Лучано Паваротти** Оперный певец, обладающий лирическим тенором, являлся одним из самых знаменитых исполнителей 20-го века.

**Хосе Каррерас**- оперный певец обладает уникальным тембром голоса (тенор). Широко известны его интерпретации произведений Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди. К 28 годам певец исполнил более двух десятков ролей оперного классического репертуара: "Чио-Чио-сан " Пуччини, "Риголетто" Дж Верди и др. Истинный успех связан с совместным выступлением непревзойденной Монсеррат Кабалье в «Набукко» Верди и «Лукреции Борджиа» Доницетти. Он поет с неизменным успехом в таких прославленных театрах, как Ковен Гарден, Метрополитен опера, Ла Скала, Венская опера, Арена ди Верона.

**Пласидо Доминго** Знаменитый лирико-драматический тенор, оперный певец. За свою более чем полувековую карьеру Пласидо Доминго исполнил 140 оперных партий. Записано более 100 оперных спектаклей с его участием, где Доминго выступает солистом, а также поет дуэтом. 21 раз великий тенор открывал сезон в Метрополитен-опера, опередив в этом самого Энрике Карузо.

**Вишневская** Галина Павловна (1926-2012) - оперная певица России, обладающая сопрано уникальной чистоты, актриса, театральный режиссер и педагог. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством". С 2006 года являлась председателем жюри Международных конкурсов оперных артистов. Галина Вишневская пела на всех крупнейших сценах мира (Ковент-Гарден, [Метрополитен-опера](http://www.operaworld.ru/teatry/8-metropoliten-opera.html), Гранд Опера, [Ла Скала](http://www.operaworld.ru/teatry/21-la-skala.html), Мюнхенская Опера и др.).

**Нетребко** Анна - оперная певица России, сопрано. В 1993 году была приглашена на работу Валерием Гергиевым, главным дирижером Мариинского театра. В 2002 году Анна Нетребко впервые выступила в Нью-Йорке на сцене театра Метрополитен-опера. В настоящее время выступает в спектаклях ведущих оперных театров Европы и США.

**Text 3. Translate the following text into English**

**Великі композитори класичної музики**

Шедеври класичної музики - це твори, які писалися різними композиторами впродовж багатьох століть. Одні з них з'явилися в [епоху бароко,](http://faqukr.ru/mistectvo-ta-rozvagi/96238-epoha-baroko-korotka-harakteristika.html) інші стали знаменитими в роки Просвітництва. Пізніше стали з'являтися на світ романтичні композиції. Саме тому дуже складно виділити якісь певні творіння композиторів. Неможливо порівнювати музику створену за кілька століть, але необхідно нагадати творчість найвідоміших композиторів.

Для світової класики **Людвіг Ван Бетховен** є дуже значимою фігурою і ось уже третє століття визнається одним з найбільших композиторів світу. Його твори залишають глибокий слід у душах і в умах слухачів. Він складав свої твори в абсолютно всіх існуючих жанрах свого часу. Його інструментальні твори визнані найбільш значущими з усієї спадщини. Чимало його творів носять титул «золоті шедеври класичної музики», наприклад знаменита «Місячна соната» або симфонія № 5. Справжнім успіхом свого часу стала прьемьера 9-ої ре мінорної симфонії композитора, в фіналі якої звучить знаменита хорова "Ода до Радості" на текст Шіллера.

Найбільший композитор і органіст у світовій історії музики. **Іоганн** **Себастьян** [**Бах**](http://proevu.ru/navchannja-muzici/domashni-zavdannja/4011-krosvord-zhittja-i-tvorchist-i-s-baha.html) є представником епохи бароко. За все своє життя написав понад тисячу творів, проте, за життя було видано всього лише близько десятка. Творив у всіх жанрах свого часу за винятком опери. У списку його творів почесне місце займають церковні хорали, п'єси і сюїти, написані для органу та оркестру.

Композитор і диригент, віртуозний скрипаль і органіст з Австрії **Вольфганг Амадей Моцарт**  мав неймовірну музичну пам'ять і вражаючий слух. Творити [Моцарт](http://proevu.ru/navchannja-muzici/domashni-zavdannja/4012-krosvord-po-zhittju-i-tvorchosti-mocarta.html) почав з ранніх років і досяг успіху у всіх жанрах музики, за що по праву визнаний одним з великих композиторів класичної музики в історії. Істинним шедевром можна вважати кожен його твір. Наприклад, опера «Божевільний день, або Одруження Фігаро». Найзагадковіший і таємничий твір Моцарта - «Реквієм» так і не було дописано автором. Причиною тому стала раптова смерть у тридцять п'ять років. Завершив роботу над «Реквіємом» його учень Франц Зюсмайер. І, безперечно, його останні три симфонії: 39, 40 і 41 - шедеври класичної музики. Їх мелодії на слуху у кожної людини.

**Ріхард Вагнер** - великий німецький композитор, драматург, диригент і філософ. Перше значне досягнення композитора - опера 'Літучий голандець'. В 1845 р написана опера 'Тангейзер'. В 1859 р. написано головний труд Вагнера – музична драма 'Трістан і Ізольда'. Це - грандіозна вокально-симфонічна поема, дійство якої перенесено во внутрішній психологічний план. Музика відрізняється величезною емоціональною напруженістю.

Значне місце в творчості Вагнера займає опера 'Мейстерзінгери', музика якої спирається на народну німецьку пісню. Величезне значення має вокальний елемент. В ці роки Вагнер замислюється щодо створення свого театру.

Опера 'Перстень Нібелунга', яку композитор створював більш ніж 20 років, вперше була виконана в 1876р. 'Перстень Нібелунга' - грандіозна тетралогія з 4-х опер: 'Золото Рейна', 'Валькірія', 'Зігфрід', 'Загибель Богів'. Посля опери 'Перстень Нібелунга' Вагнер приймається за створення останньої музичної драми - 'Парсіфаль'. Вагнер став релігіозним в кінці життя і заповів, щоб після його смерті 'Парсіфаль' повинно ставити в продовж 30 років тількі в Байрейті. За наказом Людвіга II Баварського в Байрейті був побудований оперний театр за задумом Вагнера. Він призначався виключно для творів композитора. Музичні драми Вагнера йдуть в ньому і донині.

Російський композитор, диригент і музичний критик **Петро Ілліч** [**Чайковський**](http://proevu.ru/navchannja-muzici/domashni-zavdannja/4014-krosvord-na-temu-chajkovskij.html) відноситься до одних з найкращих мелодистів у світі. Серед любителів класичної музики є дуже популярним композитором. У своїх творах - фантазія «[Франческа да Римини](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%28%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29)», [Четверта симфонія](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_4_%28%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29), опера «[Евгеній Онегін](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29)», балет «[Лебедине озеро](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)», [Перший концерт](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_1_%28%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29) для фортепіано -Чайковський успішно поєднав стилістику західних симфоній з російськими традиціями.

# Великий австріїський композитор, диригент і скрипаль, визнаний всіма народами світу «король вальсу» Іоганн Штраус. Його творчість присвячена легкої танцювальної музиці і опереті. У його спадщині налічується понад п'ятьсот вальсів, кадрилі, польок, а також є кілька оперет і балетів. У дев'ятнадцятому столітті завдяки Штраусу вальс знайшов неймовірну популярність у Відні.

# Знамениті твори - «Казки Віденьского лісу», «Голубий Дунай», «Циганський барон», «Летуча миша». Світовий успіх автору дали виступи у Великої Британії, Франції, США та Росії.

Музика цих великих композиторів перевірена часом і цілими поколіннями. Вони створили безсмертні твори, які і досі продовжують жити.

**Text 4. Translate the following text into English**

**Класика і сучасність світової симфонічної музики.**

Жанрів симфонічної музики чимало, але королевою можна назвати симфонію. Класична симфонія сформувалася на рубежі 18-19 століть, її творцями були композитори віденської школи, насамперед, Йозеф Гайдн і Вольфганг Амадей Моцарт. Саме вони довели до досконалості симфонічну модель, різноманітність тем у частинах симфонії. Людвіг Ван Бетховен зробив цей жанр більш насиченим, драматичним, змістив смисловий центр у фінал симфонії.

За Бетховеном слідували композитори-романтики німецької та австрійської школи - Франц Шуберт, Роберт Шуман, Фелікс Мендельсон, Йоганн Брамс. Цю тенденцію продовжили інші класики європейської симфонічної музики - Гектор Берліоз, Ференц Ліст, Густав Малер.

Симфонічна музика в Росії серйозно заявила про себе тільки в другій половині 19 століття. Хоча можна назвати вдалими перші симфонічні досліди Михайла Глінки, його симфонічні увертюри і фантазії заклали серйозні основи російського симфонізму.

Справжні шедеври, які отримали світове визнання створив Петро Чайковський. Його симфонії досі вважаються еталоном жанру, а продовжувачами традицій Чайковського стали С. Рахманінов і А. Скрябін.

Симфонічна музика в сучасній обробці, як і в традиційному, класичному звучанні, як і раніше затребувана на світових сценічних майданчиках.

**MODULE: ART. PAINTING**

**TEXT 1. Translate the text into Ukrainian language.**

**Still life in Art**

A [still life](http://en.wiktionary.org/wiki/still_life) (pl. still lifes) is a [work of art](http://en.wikipedia.org/wiki/Work_of_art) depicting mostly [inanimate](http://en.wiktionary.org/wiki/inanimate) subject matter, typically commonplace objects which may be either natural (food, flowers, plants, rocks, or shells) or man-made (drinking glasses, books, vases, jewelery, coins, pipes, and so on). With origins in the Middle Ages and Ancient Greek/Roman art, still life paintings give the artist more free way in the arrangement of design elements within a composition than do paintings of other types of subjects such as [landscape](http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_art) or [portraiture](http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait). Still life paintings, particularly before 1700, often contained religious and allegorical symbolism relating to the objects depicted. This was particularly true in the work of Northern European artists, whose fascination with highly detailed optical realism and symbolism led them to lavish great attention on their paintings' overall message. Painters like [Jan van Eyck](http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck) often used still life elements as part of an [iconographic](http://en.wikipedia.org/wiki/Iconography) program.

By the 16th century, food and flowers appear as symbols of the seasons and of the five senses. Also starting in Roman times is the tradition of the use of the skull in paintings as a symbol of mortality and earthly remains, often with the accompanying phrase “*Omnia mors aequat”* (“Death makes all equal”). These [vanitas](http://en.wikipedia.org/wiki/Vanitas) images have been re-interpreted through the last 400 years of art history, starting with Dutch painters around 1600.

The development of [oil painting](http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_painting) technique by [Jan van Eyck](http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck) and other Northern European artists made it possible to paint everyday objects in this hyper-realistic fashion, owing to the slow drying, mixing, and layering qualities of oil colors. Among the first to break free of religious meaning were [Leonardo da Vinci](http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci), who created watercolor studies of fruit (around 1495) as part of his restless examination of nature, and [Albrecht Dürer](http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer) who also made precise drawings of flora and fauna.

**TEXT 2. Translate the text into your mother tongue.**

## Still life in sixteenth - seventeenth centuries

The 16th century witnessed an explosion of interest in the natural world and the creation of lavish botanical encyclopædias recording the discoveries of the New World and Asia. Natural objects began to be appreciated as individual objects of study apart from any religious or mythological associations. These specimens served as models for painters who sought realism and novelty. Shells, insects, exotic fruits and flowers began to be collected and traded and new plants such as the [tulip](http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip) (imported to Europe from Turkey), were celebrated in still life paintings.

Many leading Italian artists also produced some still life paintings. In particular, [Caravaggio](http://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio) applied his influential form of naturalism to still life. In a similar manner, one of Rembrandt’s rare still life paintings, *Little Girl with Dead Peacocks* combines a similar sympathetic female portrait with images of game birds.



The Netherlands led Europe in both [botany](http://en.wikipedia.org/wiki/Botany) and its depiction in art. [Joris Hoefnagel](http://en.wikipedia.org/wiki/Joris_Hoefnagel) (1542–1601) made [watercolour](http://en.wikipedia.org/wiki/Watercolour) and [gouache](http://en.wikipedia.org/wiki/Gouache) paintings of flowers and other still life subjects and there were many engraved illustrations for books (often then hand-coloured). Around 1600 flower paintings in oils became something of a craze in [Jan Brueghel the Elder](http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Brueghel_the_Elder) and [Ambrosius Bosschaert](http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Bosschaert)’s works.

The symbolism of flowers had evolved since early Christian days. The most common flowers and their symbolic meanings include: rose (Venus, love); lily (Virgin Mary, purity of mind or justice); tulip (showiness, nobility); sunflower (faithfulness, divine love, devotion); violet (modesty, humility); columbine (melancholy); poppy (power, sleep, death). As for insects, the butterfly represents transformation and resurrection while the dragonfly symbolizes transience and the ant hard work and attention to the harvest.



Especially popular in this period were [vanitas](http://en.wikipedia.org/wiki/Vanitas) paintings, in which sumptuous arrangements of fruit and flowers, books, statuettes, vases, coins, jewelry, paintings, musical and scientific instruments, military insignia, fine silver and crystal, were accompanied by symbolic reminders of life's impermanence. Additionally, a skull, an [hourglass](http://en.wikipedia.org/wiki/Hourglass) or pocket watch, a candle burning down or a book with pages turning, would serve as a moralizing message on the ephemerality of sensory pleasures.

[*Pieter Claesz*](http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Claesz) *(c. 1597–1660), Vanitas still life, 1630, Royal Picture Gallery* [*Mauritshuis*](http://en.wikipedia.org/wiki/Mauritshuis)*,* [*The Hague*](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague)

**TEXT 3. Translate the text into your mother tongue.**

## Still life in Eighteenth - Nineteenth century

[*Vincent van Gogh*](http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh) *(1853-1890),* [*Sunflowers or Vase with Fifteen Sunflowers*](http://en.wikipedia.org/wiki/Sunflowers_%28series_of_paintings%29) *(1888),* [*National Gallery (London)*](http://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_%28London%29)

By the 18th century the religious and allegorical connotations of still life paintings were dropped. During the seventeenth and eighteenth centuries, the genre of still-life was placed lowest on the hierarchical ladder. The interaction between art and nature was quite common in [Dutch](http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands), [Flemish](http://en.wikipedia.org/wiki/Flanders) and French still lifes.



In the Academic system of Art since 19th century, the highest form of painting consisted of images of [historical](http://en.wikipedia.org/wiki/History_painting), Biblical or mythological significance, with still life subjects relegated to the very lowest order of artistic recognition. Instead of using still life to glorify nature, some artists, such as [John Constable](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Constable) and [Camille Corot](http://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Corot), chose landscapes to serve that end.

When Neo-Classicism started to go into decline by the 1830s, genre and portrait painting became the focus for the Realist and Romantic artistic revolutions. Many of the great artists of that period included still life in their body of work. The still life paintings of [Francisco Goya](http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Goya), [Gustave Courbet](http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet), and [Eugène Delacroix](http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix) convey a strong emotional current.

However, it was not until the final decline of the Academic hierarchy in Europe, and the rise of the [Impressionist](http://en.wikipedia.org/wiki/Impressionist) and [Post-Impressionist](http://en.wikipedia.org/wiki/Post-Impressionist) painters, that technique and color harmony triumphed over subject matter, and that still life was once again avidly practiced by artists. With Impressionist still life, allegorical and mythological content is completely absent, as is meticulously detailed brush work. Impressionists instead focused on experimentation in broad, dabbing brush strokes, tonal values, and color placement. The Impressionists and Post-Impressionists were inspired by nature’s color schemes but reinterpreted nature with their own color harmonies, which sometimes proved startlingly unnaturalistic. As Gauguin stated, "Colors have their own meanings."

**Still life in****Twentieth century**

[*Pablo Picasso*](http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso)*,Compotier avec fruits, violon et verre, 1912*



The first four decades of the 20th century formed an exceptional period of artistic ferment and revolution. Avant-garde movements rapidly evolved and overlapped in a march towards nonfigurative, total abstraction. The still life, as well as other representational art, continued to evolve and adjust until mid-century when total abstraction eliminated all recognizable content. The century began with several trends taking hold in art. In 1901, [Paul Gauguin](http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin) painted *Still Life with Sunflowers*, his homage to his friend Van Gogh who had died eleven years earlier.

[Henri Matisse](http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse) reduced the rendering of still life objects even further to little more than bold, flat outlines filled with bright colors. He also simplifyied perspective and introducing multi-color backgrounds. In some of his still life paintings, such as *Still Life with Eggplants*, his table of objects is nearly lost amidst the other colorful patterns filling the rest of the room. Other exponents of [Fauvism](http://en.wikipedia.org/wiki/Fauvism), such as [Maurice de Vlaminck](http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Vlaminck) and [André Derain](http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Derain), further explored pure color and abstraction in their still life.

[Paul Cézanne](http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne) found in still life the perfect vehicle for his revolutionary explorations in geometric spatial organization. For Cézanne, still life was a primary means of taking painting away from an illustrative or mimetic function to one demonstrating independently the elements of color, form, and line, a major step towards Abstract art. Additionally, Cézanne's experiments can be seen as leading directly to the development of [Cubist](http://en.wikipedia.org/wiki/Cubist) still life in the early 20th century.

Adapting Cézanne’s shifting of planes and axes, the Cubists subdued the color palette of the Fauves and focused instead on deconstructing objects into pure geometrical forms and planes. Between 1910 and 1920, Cubist artists like [Pablo Picasso](http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso), [Georges Braque](http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque), and [Juan Gris](http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris) painted many still life compositions, often including musical instruments.

Starting in the 1930s, [Abstract Expressionism](http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_Expressionism) severely reduced still life to raw depictions of form and color, until by the 1950s, total abstraction dominated the art world. However, [Pop Art](http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Art) in the 1960s and 1970s reversed the trend and created a new form of still life. Much Pop Art is based on still life, but its true subject is most often the commodified image of the commercial product represented rather than the physical still life object itself.

A significant contribution to the development of still life painting in the 20th century was made by Russian artists, among them [Victor Teterin](http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Teterin), [Evgenia Antipova](http://en.wikipedia.org/wiki/Evgenia_Antipova), [Gevork Kotiantz](http://en.wikipedia.org/wiki/Gevork_Kotiantz), [Sergei Zakharov](http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Yefimovich_Zakharov) and others.

**TEXT 4. Translate the text into your mother tongue.**

# History painting



[*Jacques-Louis David*](http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David)*'s* [*Oath of the Horatii*](http://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_the_Horatii)*, 1784.*

History painting is a genre in painting defined by its subject matter rather than artistic style. History paintings usually depict a moment in a narrative story, rather than a specific and static subject, such as a portrait.

Paintings almost always contain a number of figures, often a large number. The genre includes depictions of moments in religious narratives, above all the [*Life of Christ*](http://en.wikipedia.org/wiki/Life_of_Christ), as well as narrative scenes from [mythology](http://en.wikipedia.org/wiki/Mythology), and also [allegorical](http://en.wikipedia.org/wiki/Allegorical) scenes. These groups were for long the most frequently painted; works such as [Michelangelo](http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo)'s [Sistine Chapel ceiling](http://en.wikipedia.org/wiki/Sistine_Chapel_ceiling) are therefore history paintings, as are most very large paintings before the 19th century. The term covers large paintings in [oil on canvas](http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_on_canvas) or [fresco](http://en.wikipedia.org/wiki/Fresco) produced between the Renaissance and the late 19th century.

History paintings were traditionally regarded as the highest form of Western painting, occupying the most prestigious place in the [hierarchy of genres](http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_genres), and considered the equivalent to the [epic](http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_%28genre%29) in literature.

This view remained general until the 19th century, when artistic movements began to struggle against the establishment institutions of [academic art](http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_art), which continued to adhere to it. At the same time there was from the latter part of the 18th century an increased interest in depicting in the form of history painting moments of drama from recent or contemporary history, which had long largely been confined to [battle-scenes](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_art) and scenes of formal surrenders and the like. Scenes from ancient history had been popular in the [early Renaissance](http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Renaissance), and once again became common in the [Baroque](http://en.wikipedia.org/wiki/Baroque) and [Rococo](http://en.wikipedia.org/wiki/Rococo) periods, and still more so with the rise of [Neoclassicism](http://en.wikipedia.org/wiki/Neoclassicism).

By the late 18th century, with both religious and mytholological painting in decline, there was an increased demand for paintings of scenes from history, including contemporary history. Classical history remained popular, but scenes from national histories were often the best-received.

**TEXT 5. Translate the text into your mother tongue.**

# Landscape art

*Themistokles von Eckenbrecher (German, 1842–1921), View of Laerdalsoren, on the* [*Sognefjord*](http://en.wikipedia.org/wiki/Sognefjord)*, 1901*



Landscape art is a term that covers the depiction of natural scenery such as mountains, valleys, trees, rivers, and forests, and especially art where the main subject is a wide view, with its elements arranged into a coherent composition. In other works landscape backgrounds for figures can still form an important part of the work. Sky is almost always included in the view, and [weather](http://en.wikipedia.org/wiki/Weather) is often an element of the composition.

The earliest "pure landscapes" with no human figures are [frescos](http://en.wikipedia.org/wiki/Fresco) from [Minoan Greece](http://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization) of around 1500 BCE. Hunting scenes, especially those set in the enclosed vista of the reed beds of the [Nile Delta](http://en.wikipedia.org/wiki/Nile_Delta) from Ancient Egypt, can give a strong sense of place, but the emphasis is on individual plant forms and human and animal figures rather than the overall landscape setting. For a coherent depiction of a whole landscape some rough system of perspective is needed and this seems to have first been developed in [Ancient Greece](http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece). More [ancient Roman](http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Roman_art) landscapes survive, from the 1st century BCE onwards, especially frescos of landscapes decorating rooms that have been preserved at archaeological sites of [Pompeii](http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeii), [Herculaneum](http://en.wikipedia.org/wiki/Herculaneum) and elsewhere, and [mosaics](http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic).

During the 14th century [Giotto di Bondone](http://en.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone) and his followers began to introduce elements of the landscape as the background setting for the action of the figures in their paintings. Early in the 15th century, landscape painting was established as a [genre](http://en.wikipedia.org/wiki/Genre) in Europe.

Landscape backgrounds for various types of painting became increasingly prominent and skilful during the century. The period around the end of the 15th century saw pure landscape drawings and watercolours from [Leonardo da Vinci](http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci), [Albrecht Dürer](http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer), [Fra Bartolomeo](http://en.wikipedia.org/wiki/Fra_Bartolomeo) and others. At the same time [Joachim Patinir](http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Patinir) in the [Netherlands](http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands) developed a style of panoramic landscapes with a high aerial viewpoint that remained influential for a century, being used, for example, by [Pieter Brueghel the Elder](http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_the_Elder).

Landscapes were idealized, mostly reflecting a [pastoral](http://en.wikipedia.org/wiki/Pastoral) ideal drawn from classical poetry which was first fully expressed by [Giorgione](http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgione) and the young [Titian](http://en.wikipedia.org/wiki/Titian), and remained associated above all with hilly wooded Italian landscape.

The [Dutch Golden Age painting](http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Golden_Age_painting) of the 17th century saw the dramatic growth of landscape painting and the development of extremely subtle realist techniques for depicting light and weather, marine and animals. Most Dutch landscapes were relatively small, but landscapes in [Flemish Baroque painting](http://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_Baroque_painting) were often very large, above all in the series of works that [Peter Paul Rubens](http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens) painted for his own houses.

In England, landscapes had initially been mostly backgrounds to portraits, typically suggesting the parks or estates of a landowner, though mostly painted in London by an artist who had never visited his sitter's rolling acres; the English tradition was founded by [Anthony van Dyck](http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_van_Dyck) and other mostly [Flemish](http://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_people) artists working in England. In the 18th century, [watercolour](http://en.wikipedia.org/wiki/Watercolour) painting, mostly of landscapes, became an English speciality. By the beginning of the 19th century the English artists with the highest modern reputations were mostly dedicated landscapists, showing the wide range of Romantic interpretations of the English landscape found in the works of [John Constable](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Constable), [J.M.W. Turner](http://en.wikipedia.org/wiki/J.M.W._Turner) and [Samuel Palmer](http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Palmer).

**TEXT 6. Translate the text into your mother tongue.**

## Related -scapes

[*El Greco*](http://en.wikipedia.org/wiki/El_Greco)*,* [*View of Toledo*](http://en.wikipedia.org/wiki/View_of_Toledo) *c. 1596–1600, oil on canvas, 47.75 × 42.75 cm,* [*Metropolitan Museum of Art*](http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art)*,* [*New York*](http://en.wikipedia.org/wiki/New_York)



Traditionally, landscape art depicts the surface of the [earth](http://en.wikipedia.org/wiki/Earth), but there are other sorts of landscapes, such as [moonscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Moonscape).

* [Skyscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Skyscape) or [Cloudscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Cloudscape_%28art%29) are depictions of clouds, weatherforms, and atmospheric conditions.
* [Moonscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Moonscape) show the landscape of a moon.
* [Seascapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Seascape) depict oceans or beaches.
* [Riverscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Riverscape) depict rivers or creeks.
* [Cityscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Cityscape) or townscapes depict cities (urban landscapes).
* [Hardscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Hardscape) are paved over areas like streets and sidewalks, large business complexes and housing developments, and industrial areas.
* [Aerial landscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_landscape) depict a surface or ground from above, especially as seen from an airplane or spacecraft.
* [Inscapes](http://en.wikipedia.org/wiki/Inscape_%28visual_art%29) are landscape-like (usually [surrealist](http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist) or [abstract](http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_art)) artworks which seek to convey the psychoanalytic view of the mind as a three-dimensional space.

**Text 7. Translate the following text into English**

**Особая роль aнглийской живописи в истории искусства**

Расцвет английской живописи, начавшийся с середины XVIII века во времена Хогарта и Гейнсборо, продолжался в XIX веке недолго - до первой трети. Существенно изменился и общий характер живописи Англии. На смену блестящему развитию искусства портрета пришло не менее блестящее развитие пейзажной живописи. Во главе условного романтического направления, получившего господство и официальное признание уже с первого десятилетия XIX века, стал Тернер, на долгие годы определивший своим творчеством художественные вкусы публики.

Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1755 - 1851) прославился у современников как «исторический» живописец, так как его большие, наполненные контрастами света и цвета пейзажи обычно дополнялись какой - либо мифологической или исторической сценой («*Сад Гесперид*», «*Дидона, строящая Карфаген*» и т.п.). Природа служила ему лишь трамплином для безудержного полёта фантазии, и те его картины, которые носили какие - либо географические наименования, были не более чем плодом его бурного воображения.

Самым значительным явлением в изобразительном искусстве той эпохи было «Братство прерафаэлитов», возглавляемое Холменом Хантом (1827 - 1910), Джоном Эвереттом Милле (Миллес, 1829 - 1896), и Данте Габриэлем Россетти (1834 - 1896). Художники этого направления проповедовали возврат к эстетическим нормам раннего Возрождения, что выражалось в исключительно реалистичной манере пейзажей. Писали они с фотографической точностью, используя чистые яркие краски и уделяя большое внимание деталям. Это делало их прямыми антагонистами французских импрессионистов.

Только в 80е годы начали возникать реалистические тенденции, продолжающие традиции Гейнсборо и Констебля. Никакого больше реалистического искусства, хоть сколько-нибудь похожего на искусство великих французских мастеров тех дней - Домье, Коро, Курбе, Мане, Дега, - в Англии не имелось.

**Text 8. Translate the following text into English**

**Стильові напрями XX століття**

В першій половині XX ст. в так званому «високому мистецтві» відбувалися бурхливі процеси: народжувалися численні і найчастіше дуже суперечливі естетичні погляди, виникали нові стилі та стильові напрями. Зміна цінностей в мистецтві почалася вже в перше десятиліття XX століття, коли група французьких живописців, яких пізніше назвуть **фовистами**, в одному із залів паризького Салону розгорнула виставку своїх картин, які вражали уяву буйними яскравими фарбами і нарочито грубуватими формами.

Не встиг світ мистецтва усвідомити те, що сталося, як голосно заявили про себе **кубісти**, які трансформують натуру в різні геометричні фігури.   
Яскраво виявилися особливості кубізму в картинах Ж. Брака та П. Пікассо.

Одночасно почався потужний рух художників-**абстракціоністів**, які пропонували абстрактні образи замість конкретно-предметних зображень. В США абстрактне мистецтво набуло особливого поширення. У Нью-Йорку були відкриті музей Гугенхейма і Музей Сучасного Мистецтва. Прихильники одного з головних течій абстракціонізму – **супрематизму** - оголошували, що досягнення “абсолютної гармонії” можливо тільки в результаті застосування наипростейших геометричних форм -квадрата і кола, що представляють собою, на їхню думку, вищий ступінь узагальнення.

Основоположники іншого напрямку – **конструктивізму** - проголошували основою художнього образу конструкцію і вважали, що форма твору повинна відображати в першу чергу його призначення, конструкцію та технологію обробки матеріалів.

Протилежних художніх принципів дотримувалися **сюрреалісти**, які у своїх полотнах майже натуралістично виписували ірреальні елементи, деформуючи їх найпарадоксальнішим чином. Так вони прагнули виразити своє уявлення про неправдоподібність реального світу.

На тлі цієї строкатої картини численних і часто суперечливих художніх доктрин виникали постаті, значення яких неможливо перевершити - Пікассо, Брак, Кандинський, Малевич, Сальвадор Дали.

**MODULE: ARCHITECTURE**

**TEXT 1. Translate the text into your mother tongue.**

# Famous Architects and their fine works

**Sir John Thynne, Robert Smythson and Longleat House, Wiltshire**

Longleat House was built in the late 16th century and has remained in the Thynne family for more than 400 years. The symmetrical three-story house was built by Sir John Thynne, who employed Robert Smythson and French architect Allan Maynard. Though the exterior maintains its exquisite Tudor facade, the interior has been much altered to follow the changing dictates of comfort and fashion. The great hall still boasts its Tudor hammerbeam roof and carved fireplace, but the rest of the furnishings are Victorian. Much of the interior decoration is in opulent Italian style, modeled after estates in Venice and Genoa. There are superb Flemish tapestries, but the collection of fine period furniture is even better. Fine art dating as far back as the 16th century hangs in gilded splendour on the lavishly decorated walls. The original long gallery (90 feet long) has been converted into a saloon.

At the beginning of the 19th century (1806-1818), the fashionable architect Sir **Jeffry Wyatville** 'modernised' Longleat House, and created more privacy in the original Elizabethan house, introducing a sequence of splendid corridors, as well as redesigning the North Wing and the Grand Staircase.



There are no less than seven libraries at Longleat House containing an impressive collection of some 40,000 books. The Red Library alone has over 6,000 books, and is said to be haunted by an elderly gentleman dressed in black - so beware!

Royalty is no stranger to Longleat House, with Queen Elizabeth I being the first Royal guest in 1574, and Queen Elizabeth II being the most recent, in 1980. Longleat House, called 'The Treasure House of the West', was the first stately home to be opened to the public on a regular basis in 1949.

**TEXT 2. Translate the text into your mother tongue.**

**Inigo Jones**

One of the [greatest architects](http://www.visual-arts-cork.com/architects.htm) in England during the period of early [Baroque architecture](http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/baroque-architecture.htm) and the first to introduce a style of [Renaissance architecture](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/renaissance.htm) based on the work of [Andrea Palladio](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/andrea-palladio.htm) (1508-80). This style was founded on the values of [Greek architecture](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/greek.htm) and the traditions of [Roman architecture](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/roman.htm) . In addition to his [architecture](http://www.visual-arts-cork.com/architecture-history.htm) - which he only took up in his late 30s - Inigo Jones is noted for his [drawing](http://www.visual-arts-cork.com/drawing.htm), and his costume and scenery designs for the popular court masques. But it was his architectural skills that gave him significant influence and prestige at the 17th century royal courts of James I and Charles I. Of his building designs, the best surviving examples are *the Banqueting House* in Whitehall, London (completed 1622), *the Queen's House* at Greenwich, London (completed 1635) and *the Chapel Royal St James*, the first Classical church in London. He ranks alongside [Christopher Wren](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/christopher-wren.htm) (1632-1723), Nicholas Hawksmoor (1661-1736), and [John Vanbrugh](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/john-vanbrugh.htm) (1664-1726) as one of the most influential designers of his day.

His first important project was to design and build a residence for the Queen at Greenwich. Work began in 1617, but due to her death in 1619 was only completed in 1635. *The Queen's House at Greenich* is typically Palladian in form and proportion, sensibly adapted to English weather and climate. Its decoration, in shallow engraving rather than sculpture itself, is well suited to the soft grey light. In its unity of design it is deceptively small, looking as if it could be picked up and held in the hand.

He also worked on the restoration of *St Paul's Cathedral*, providing a magnificent portico for the west end. As it was the entire building burned down in 1666 during the Great Fire of London.

In all, he designed less than 50 buildings and of these buildings only seven survive. His typical style is seen as being cool and sophisticated on the outside, while more colourful and dramatic on the inside.

**TEXT 3. Translate the following text into your mother tongue.**

**Christopher Wren**

Best known as one of England's [greatest architects](http://www.visual-arts-cork.com/architects.htm), Sir Christopher Wren was also a Professor of Astronomy at Oxford, a scientist much admired by Sir Isaac Newton, as well as a member of parliament and a founder of the Royal Society (President in 1680–82). His masterpiece is the design of *St Paul's Cathedral* (1674-1711) in London, which he designed and built after the Great Fire (1666), along with some 50 other churches. Other examples of his English [Baroque architecture](http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/baroque-architecture.htm) include: *Kensington Palace* (1689–96) and the south facade of *Hampton Court Palace,* Oxford (1663), *the Old Royal Naval College at Greenwich* (1696-1712), and *the Royal Observatory*, Greenwich (1675).

A genius of the late 17th century, Wren lived too long for his own good. By the time he died, his style was already considered old fashioned. *St Paul's Cathedral*, however, remained an iconic structure: its influence can be seen, for instance, in the church of Sainte-Genevieve (now The Pantheon) (1756-97) in Paris; in St Isaac's (1840–42) in St Petersburg; and in the dome of the US Capitol (1855–65) in Washington DC.

The [**Royal Observatory, Greenwich**](https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Observatory,_Greenwich)**,** London is the home of the Prime Meridian and Greenwich Mean Time. Founded by Charles II in 1675, its purpose was to make accurate measurements of the positions of the Sun, Moon and stars. The Observatory was constructed with economy in mind, as the King insisted that the whole building should not cost the crown more than 500 pounds.

**St Paul's Cathedral.** St Paul's is the high point of the short-lived English Baroque. For all its air of classical serenity, St Paul's is the product of compromise - between Wren's hopes of building a centralized church, classical in every sense, and the Protestant insistence on a longitudinal church with nave, aisles and choir to suit the needs of Protestant ritual.

**TEXT 4. Translate the text into your mother tongue.**

**John Vanbrugh**

As well as being a talented playwright and politician, John Vanbrugh was - along with [Inigo Jones](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/inigo-jones.htm) (1573-1652) and Sir [Ch. Wren](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/christopher-wren.htm) (1632-1723) one of the [greatest architects](http://www.visual-arts-cork.com/architects.htm) of the short-lived English Baroque. Vanbrugh's three most important contributions to [Baroque architecture](http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/baroque-architecture.htm) are Blenheim Palace (1705-22) in Oxfordshire, Castle Howard (1702-12) in Yorkshire, and Seaton Delaval Hall (1718-28) in Northumberland. However, his designs were somewhat controversial, due to their monumental size and impracticality. Like Wren, Vanbrugh was dependant on a support staff which in his case always included the architect Nicholas Hawksmoor (1661-1736). Together, John Vanbrugh and Nicholas Hawksmoor brought English Baroque to its peak, with a combination of [Greek architecture](http://www.visual-arts-cork.com/architecture/greek.htm) and [Baroque](http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/baroque.htm) design.

In 1705, Vanbrugh was commissioned to design Blenheim Palace. The building named after Marlborough's greatest battle was the most coveted architectural commission and (thanks to Hawksmoor) proved to be a masterpiece.

**Blenheim Palace**

The interiors are truly magnificent: one of the most ebullient expressions of Baroque style in England. Vanbrugh created a lavish building, supremely ornate and very military in bearing. The house was designed to be seen from afar, which may explain something of the immense size and bulk of the edifice, which seems quite overdone up close. Work did not progress smoothly, however. Political factions in Parliament complained over the cost of the palace and the flamboyance of the design. Finally Vanbrugh was banned from the building site. The work of completing Blenheim Palace was left to Nicholas Hawksmoor. Blenheim was finally opened to the public in 1725. So controversial was Vanbrugh's design that, far from making his name, he received few other commissions as an architect. To be fair to John Vanbrugh, he was handed a difficult commission; he was to design not just a house, but a memorial; a monument to Churchill from a grateful nation. Grand houses at that time were seldom designed with comfort in mind; they were designed to impress, even to overwhelm visitors.

**The Gardens** The original gardens at Blenheim, as designed by Vanbrugh, were typically grandiose. Vanbrugh dammed a small river to create three streams separated by islands, and across the whole built 'the finest bridge in Europe'. The gardens were relatively unchanged until the 4th Duke brought in Capability Brown to transform the formality of the gardens into the then popular landscape garden style. This Brown, damming the River Glynne created a huge lake, with cascades at each end, planting trees and creating undulating hills and viewpoints. In 1984 Blenheim Palace was named a World Heritage site.

**TEXT 5. Translate the text into your mother tongue.**

**Robert Adam**

## Scottish [architect](http://www.britannica.com/art/Western-architecture) and designer who, with his brother James, transformed [Palladian Neoclassicism](http://www.britannica.com/art/Palladianism) in [England](http://www.britannica.com/place/England) into the airy, light, elegant [style that bears their name](http://www.britannica.com/biography/Robert-Adam). His major architectural works include public buildings (especially in [London](http://www.britannica.com/place/London)), and his designs were used for the interiors of such country mansions as Syon House (1762–69) in Middlesex.

## The Adam style - [Palladianism](http://www.britannica.com/art/Palladianism) was losing its appeal, and the public was ready for a new architectural style. Adam lost no time in making his reputation, and by the mid-1760s he had created and fully developed the Adam style that was later claimed as “…a kind of revolution in the whole system of this useful and elegant art.” The Adam style was marked by a new lightness and freedom in the use of the classical elements of architecture—a fresh combination of many architectural elements. In the Royal Society of Arts building (1772–74), for instance, Adam placed Ionic capitals below a Doric, a liberty a Palladian would never have dared take. The Adam style was essentially a decorative style, and it is as a designer of interiors that Adam is chiefly remembered. He gave meticulous attention to every part of each room, from the carpets to the most unobtrusive decoration. By 1780 Robert Adam’s popularity was beginning to decline.

**TEXT 6. Translate the text into your mother tongue.**

**John Carr of York,** with assistance from **Robert Adam**

**Harewood** House is a testament to the business acumen of Henry Lascelles, an 18th century trader involved in commerce with the West Indies.   
Carr used local millstone grit for the house exterior, and even the interior bricks and stucco came from Lascelles lands. Carr created a house composed of a central block joined by single-story links to wings on either side. The front entrance is through a massive pediment supported on 6 Corinthian columns.



Robert Adam was commissioned to create his interior design, Thomas Chippendale to fill the house with fine furniture. Chippendale complained that by 1777 he had worked on Harewood for almost 8 years and been paid next to nothing! However, the result of his endeavors and those of Adam created at Harewood one of the undeniably superb examples of the English country house estate, with a simple, balanced design of classical elegance and symmetry.

The interior of Harewood is exquisite, containing one of the finest collections of Chippendale's work in a setting that is generally regarded as one of Adam's best. The work of these two classical masters is augmented by a fine display of paintings, including works by El Greco, Titian, Tintoretto, Gainsborough, and the ubiquitous Joshua Reynolds, in addition to some excellent examples of Sevres and Chinese porcelain. The classical symmetry of the original exterior design was altered by Sir Charles Barry in the 1840s. Barry added an Italianate balustrade to the front, and a third story.

Harewood is home to the popular Bird Garden, where visitors can see over 120 varieties of exotic birds, including many species that are under threat of extinction. Birds are housed in a natural environment as much as possible, with special areas set aside for cranes, penguins, tropical birds, flamingoes, Egyptian geese, and a variety of waterfowl, to name only a few.

**TEXT 7. Translate the text into your mother tongue.**

[**William Kent**](file:///E:\wiki\William_Kent) **architect and landscape designer**

Chiswick is much more than the exquisite Italianate house. The house is set in extraordinary landscape gardens; gardens that were to prove the inspiration for the English landscape garden movement. Here we have a landscape of symbolism; nothing is 'just' a sculpture or a decorative element; everything represents something, an ideal, a vision. There are small statues of sphinxes, oddly Egyptian obelisks, and statues of ancient worthies strategically placed in an arrangement of avenues and sweeping curves. Garden architect William Kent was called to work on these ever-expanding gardens. In 1738 Kent designed the cascade, the first example in England of a garden element intentionally designed to resemble a ruin. The result was an extraordinary garden mixing formal and informal to create something completely new. It is impossible to overstate the influence of the gardens at Chiswick.

**TEXT 8. Translate the text into your mother tongue.**

**Clarence House** is a royal residence in London, situated on [The Mall](file:///G:\wiki\The_Mall_(London)), in the [City of Westminster](file:///G:\wiki\City_of_Westminster). It is attached to [St. James's Palace](file:///G:\wiki\St_James%27s_Palace) and shares the palace's garden.

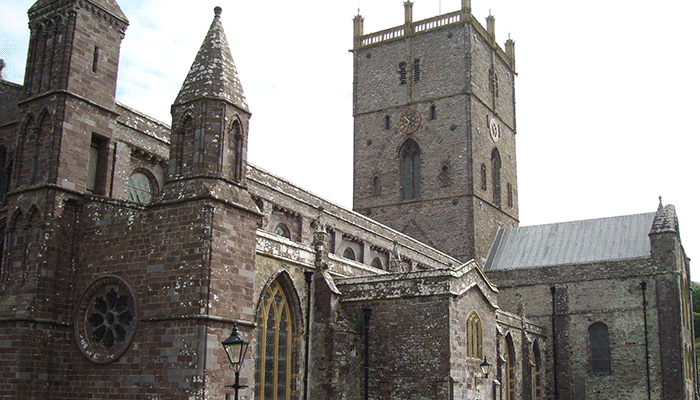
The house was built between 1825 and 1827 to a design by [**John Nash**](file:///G:\wiki\John_Nash_(architect)) for Royal Family. It was used by the [Red Cross](file:///G:\wiki\Red_Cross) as the headquarters during the [Second World War](file:///G:\wiki\World_War_II).

The house has four storeys, not including [attics](file:///G:\wiki\Attic) or [basements](file:///G:\wiki\Basement), and is faced in pale [stucco](file:///G:\wiki\Stucco). It has undergone extensive remodelling and reconstruction over the years, most notably after the Second World War, such that relatively little remains of Nash's original structure. The house has been completely rewired, most of the major rooms were redecorated by the interior designer Robert Kime, and the building was given an external face-lift.

**Text 9. Translate the following text into English**

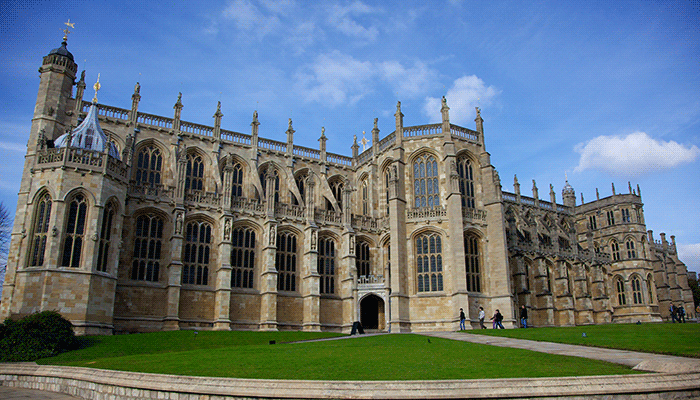
**От Средневековья до Ренессанса**

Романский стиль - самое первое направление, которое можно было бы охарактеризовать именно стилем: с конкретными канонами, особенностями и правилами возведения. Серые, монолитные, неприступные, суровые, с высокими башнями для стрелков – донжонами – небольшими окнами и чередованием цилиндрических и квадратных форм. Мощные силуэты романских замков и по сей день продолжают вдохновлять архитекторов как городских, так и загородных строений.



Готика - красочный и декоративный стиль, основные каноны которого известны всем: вытянутый силуэт, использование повторяющихся сегментов, множество декоративных деталей. До наших времен дошло множество храмов, выполненных в готическом стиле.

**В эпоху Тюдоров** (16 век)зданиям также была присуще стремление к функциональности, только теперь изменилось само назначение сооружений. Здания использовались, чтобы показать статус и богатство владельца. Каждый сеньор хотел установить свой величественный дворец повыше на холме, чтобы заметный издалека, он царил над окружающими его землями и ни у кого не было сомнений в могуществе, знатности и богатстве владельца.



После окончания войны Алой и Белой розы и укрепления на английском престоле новой династии Тюдоров, уже не было необходимости делать из жилого здания защитное сооружение. Возникла потребность в украшениях стен и центральных подъездов красивой кирпичной кладкой, колоннами, скульптурами и др. Внутренние помещения стали больше и светлее, поскольку новые технологии строительства позволили увеличить оконные проемы и застеклить их. Дорогое оконное стекло было само по себе заявлением о богатстве.

**Дворцы и дома 16 века**

**Лонглит Хаус (Longleat House) -** Дом в графстве Уилтшир - трехэтажное здание, расположенное на открытом пространстве, привлекает внимание рядами больших окон, оформленных пилястрами и украшенных медальонами с профилями римских императоров. Лонглит был одним из первых домов в Великобритании, в котором ярко проявились ренессансные идеи, медленно просачивающиеся в страну в течение всего 16-го века.

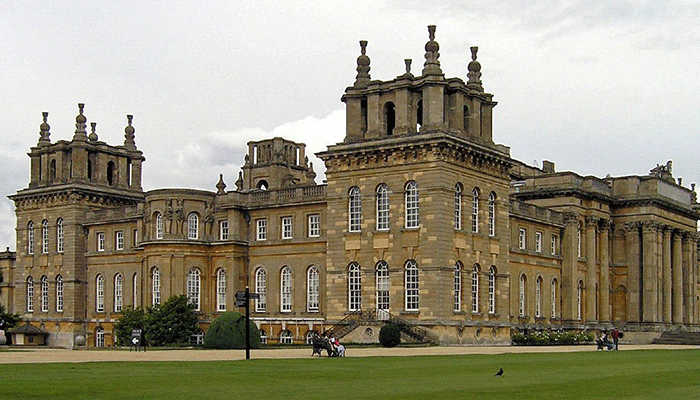
### Хардвик холл (Hardwick Hall) - Здание, появившееся в Дербишире в 1591-1597 годах. Он представляет собой типичный елизаветинский дом: высокий, компактный, красивый. Проект здания был создан, вероятно, Робертом Смитсоном. Хардвик сохранился почти без изменений с елизаветинских времен.

Пока елизаветинские здания в Англии стремились показать свое богатство, Шотландия продолжала создание замков и укрепленных домов в течение всего семнадцатого века. Фактически, элементы укреплений стали самостоятельным стилем. Башенки и шпили являются характерными чертами шотландских баронских зданий, главным вкладом  Шотландии в британскую архитектуру.

**Text 10. Translate the following text into English**

**Стиль  17-го века — барокко**

В отличие от Франции до Англии рококо и барокко так и не добралось. Впоследствии английская знать приглашала итальянских зодчих только для внутреннего оформления своих жилищ. Потому английское барокко очень малочисленно, сурово, менее декорировано, чем итальянское и мало распространено.



За исключением Иниго Джонса (1573-1652), уверенно применявшим классические детали и пропорции, другие архитекторы начала 17-го века намного менее успешно переосмысляли классические архитектурные традиции. Их здания отличались от тюдоровского стиля только избыточным украшением. Современники описывали их как «массу сумасшедших художественных деталей… слишком отвратительных, чтобы смотреть на них».

Британское барокко - стиль тяжелый и богатый, иногда слишком пышный и мелодраматический.

## ****Здания 17-го века****

**Королевский дворец Уайт-холл -** Самым значительным явлением в архитектуре Англии первой половины XVII века — строительство лондонского королевского дворца Уайт-холла, осуществленное лишь частично. Дворец был задуман в виде огромного прямоугольника, разделенного по длине на три части. Фасады оформлены по ренессансной системе — поэтажно, с применением в каждом из этажей своего ордера. В целом спроектированное здание носит ярко выраженный классицистический характер, причем в детальной пластической проработке явно ощущается влияние творчества Палладио — в специфически итальянской мягкости совершенно построенных ордеров.

Из всего проекта огромного здания была построена лишь небольшая Банкетная палата. Ее двухъярусные фасады дают представление о красоте и величии задуманной И. Джонсом архитектуре дворца.

**Дворец Бленхейм** – (Blenheim Palace) - Хотя был построен в 18-м веке, полностью соответствует стилю барокко. Задуманный как монументальный памятник герцогу Мальборо, победа которого над армией Людовика XIV в Бленхейеме в Баварии и дала дворцу его имя. Бленхеймский дворец был разработан Джоном Вэнбру и является самым точным воплощением стиля Версаля в Великобритании.

**Собор Св. Павла.** [Кафедральный собор в Лондоне](http://www.studing.od.ua/sobor-sv-pavla-v-londone/) (1675-1710) является не только одним из самых прекрасных выражений английского барокко, но также и одним из самых больших зданий в Англии. Он построен по проекту Кристофера Рена, для замены старого собора, который был стерт с лица земли во время Большого лондонского пожара 1666 года.

**Text 11. Translate the following text into English**

## ****Стиль 18-го века —**** Георгианский стиль ****(классицизм)****

Стиль, который предварял изменения промышленного переворота: появление минимализма, модерна, ар-деко. К тому моменту английские города росли как на дрожжах, застройка производилась быстро и дешево. Дома стали простых форм, симметричными и приземистыми. Декор отошел на второй план и выражался в основном в отделке окон и дверей. По своей сути, георгианский стиль – это упрощенная острохарактерная классика.



Фактически, новый стиль был основан на работах итальянского архитектора 16-го века Андреа Палладио (1508-80). Основываясь на его работах, георгианские архитекторы смогли выработать правила для разработки проектов, имеющих в основании традиционную классическую архитектуру.

Но архитекторы скоро поняли, что такие правила ограничивают возможности для поиска идеала в архитектуре. Классические здания могли служить лишь моделями для творца, но не ограничивать его стремления развивать собственные идеи.

К концу 18-го века продолжали строить строгие неоклассические здания, но уже стали появляться копии средневековых аббатств, замков, живописных домов и даже восточные дворцы, такие как Королевский Павильон Джона Нэша в Брайтоне.

## ****Здания 18-го века****

### Кедлестон Холл – (Kedleston Hall) - Кедлестон холл в Дербишире (1758-1777) самое яркое проявление британского классицизма. Здание построено по проекту молодого, подающего надежды, шотландского архитектора Роберта Адама.

**Вилла «Земляничный холм» - (Strawberry Hill) -** «Я собираюсь построить здесь на Земляничном Холме готический замок», объявил Гораций Уолпоул в 1750 году. За следующие три десятилетия Уолпоул преобразовал скучную виллу в один из ярких примеров неоготического стиля в Великобритании. Земляничный Холм пробудил огромный интерес. Уолпоул вынужден был выпустить билеты, чтобы ограничить число посетителей, приезжающих посмотреть на него. Огромный интерес к новой вилле показал, что родная английская средневековая архитектура может быть столь же выразительной как классицизм.

**Text 12. Translate the following text into English**

## ****Викторианские времена — неоготика****

Архитектура «викторианской эпохи» заменила сухой и скучный классицизм начала века столь же сухой и внешней стилизацией греческого стиля. Построенный в 40 - 50х годах в таком духе парламент в Лондоне (архитектор Ч.Барри) стал своего рода символом консерватизма. В 50х годах начинаются первые поиски технической реформы строительства - «Хрустальный дворец» для всемирной выставки в 1851 году в Лондоне был построен Дж. Пэкстоном из железа и стекла, однако художественная сторона была здесь полностью принесена в жертву эффективности новых технических затей.

В Англии холодная война готической и классической партий (которая в архитектурной практике сводилась к борьбе за выгодные заказы) к середине века закончилась компромиссом: область деятельности была поделена. Церкви решено было строить в готическом стиле, общественные сооружения, банки, музеи и т.п. - в греческом или римском.

Огромный Хрустальный дворец представляет собой один из полюсов архитектуры 19-го века. Для этого здания характерно стремление внедрить в строительство новые производственные процессы. Протестуя против подобной индустриализации, архитекторы-реформаторы Джон Рескин и Уильям Моррис возглавили движение по возвращению к до-индустриальным технологиям производства.  К 1880-м годам выросло поколение молодых архитекторов стремящихся соединить новые материалы и индивидуальное строительство.

## **Викторианские здания**

### Парламент –(The Parliament) - Новый Вестминстерский дворец, где располагается английский парламент, создан архитекторами Чарльзом Барри и А.В.Н. Пуджином в 1840-60 годах заменил здание, разрушенное пожаром в 1834. Прекрасный образец неоготической архитектуры с элементами  тюдоровской эпохи.

**Викторианский вокзал Сент-Панкрас -** Еще один пример неоготической викторианской архитектуры — грандиозное здание вокзала Сент-Панкрас, построенное в 1868 году по проекту Уильяма Барлоу. Это здание часто называют «собором железных дорог».

**Text 13. Translate the following text into English**

## ****Архитектурные стили 20-го века****

Самые важные тенденции в архитектуре в начале 20-го века просто прошли мимо Великобритании. Пока Гропиус работал над холодными пространствами из стекла, Ле Корбюзье экспериментировал с использованием железобетонных структур, в Англии архитекторы продолжали строить ренессансные загородные дома для землевладельцев. Только несколько современных зданий появились в стране между двумя мировыми войнами. Большинство из них было работой иностранных архитекторов, таких как Серж Чермейефф, Бертольд Лубеткин и Эрно Гольдфинхер.

После второй мировой войны ситуация начала меняться. Пострадав от немецких бомбардировок, Англия отчаянно нуждалась в дешевом жилье, которое могло быть построено быстро. Использование готовых элементов, металлических каркасов, бетонных плит и отсутствие художественного оформления – все, что ранее с презрением отвергалось британцами, теперь было одобрено обществом. Перед местными властями стояла задача восстановления исторических центров городов. До Второй мировой войны главными заказчиками всегда были частные лица, после нее ими стали администрация городов вместе с национальными и транснациональными компаниями и крупными учебными заведениями. Такой союз позволил восстановить старые исторические здания и расширить спектр архитектурных стилей, используемых в новом строительстве.

LIST OF BOOKS

1. [Adair, John](file:///G:\wiki\John_Adair_(author)). The Royal Palaces of Britain. London: Thames and Hudson, 1981.
2. Dixon, Roger and Muthesius, Stephan. Victorian architecture. Thames & Hudson: 1978.
3. [Struthers, Jane](file:///G:\w\index.php?title=Jane_Struthers&action=edit&redlink=1). Royal Palaces of Britain. London: New Holland Publishers (UK) Ltd. 2004.
4. [Historic England](file:///G:\wiki\Historic_England). ["Clarence House](http://list.historicengland.org.uk/resultsingle.aspx?uid=1235202) “. [National Heritage List for England](file:///G:\wiki\National_Heritage_List_for_England), 2015.
5. Роберт Смитсон и Лонглит Хаус — Orion Books. — Лондон: The Phoenix, 2011.
6. Холлис, Лео. [Люди, которые создали современный Лондон](https://books.google.ru/books?id=oW3hMxU8qYsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false) = The Men Who Made Modern London. — Orion Books. — Лондон: The Phoenix, 2011.
7. The London Encyclopaedia. — 3-е издание. — McMillan, 2008.
8. Daily T[elegraph/Inside Wren’s 3m Wardrobe](http://www.telegraph.co.uk/finance/property/luxury-homes/10744402/Inside-Wrens-3m-Wardrobe).
9. [www.theheritagetrail.co.uk/stately20homes/longleat.htm](http://www.theheritagetrail.co.uk/stately20homes/longleat.htm)
10. [www.method-behind-the-music.com/history/composers](http://www.method-behind-the-music.com/history/composers/)
11. [www.cinema.web-3.ru/history/silentscreen](http://www.cinema.web-3.ru/history/silentscreen/)
12. [www.nsportal.ru//2014/12/05/istoriya-teatra](http://www.nsportal.ru//2014/12/05/istoriya-teatra)
13. [http://en.wikipedia.org/wiki/Still\_life - cite\_note-Ebert-Schifferer.](http://en.wikipedia.org/wiki/Still_life%20-%20cite_note-Ebert-Schifferer.)

Підписано до друку 22.02.2017. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2.64. Умов. друк. арк. 2.61. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ