

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2»

Принята на заседании
Педагогического совета

Протокол № 1
от «29» августа 2024 г.

«Утверждаю»
Директор МАУДО «ДХШ №2»
М.В. Белкина
Приказ № 77
от «29» августа 2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область
ПО.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

**Программа по учебному предмету
ПО.02. УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направленность: *художественная*
Возраст учащихся: *11-15 лет*
Срок реализации: *4 года*

Автор-составитель:
Паньшева Ирина Анатольевна,
преподаватель высшей квалификационной категории

г Набережные Челны, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	5
Срок реализации учебного предмета.....	6
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию учебного предмета.....	6
Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	6
Цель и задачи учебного предмета.....	7
Обоснование структуры программы учебного предмета.....	8
Методы обучения.....	8

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сведения о затратах учебного времени.....	9
Распределение учебного времени по годам обучения.....	10
Учебно-тематический план.....	11
Содержание разделов и тем.....	16-42
Планируемые результаты освоения программы.....	

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к уровню подготовки обучающихся.....	43
Формы аттестации (контроля).....	44
Формы и методы контроля, критерии оценки.....	44-45
Список литературы.....	45
Приложения (методические материалы, календарный учебный график на каждый год обучения).....	

Информационная карта образовательной программы

1.	Образовательная организация	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №2»
2.	Полное название программы	Дополнительная предпрофессиональная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства»
3.	Направленность программы	Художественная
4.	Сведения о разработчиках	Паньшева Ирина Анатольевна
5.	Сведения о программе	
5.1.	Срок реализации	5 лет
5.2.	Возраст обучающихся	10-16 лет
5.3.	Характеристика программы: -тип программы -вид программы -принцип проектирования программы -форма организации содержания и учебного процесса	дополнительная предпрофессиональная
5.4.	Цель программы	Формирование интеллектуальной личности учащихся посредством изучения мирового художественного искусства, развитие способности к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, повышение общей гуманитарной и художественной культуры детей.
6.	Формы и методы образовательной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • словесные: объяснение, рассказ, беседа; • хронологический: явления истории изобразительного искусства изучаются во временном (хронологическом порядке); • наглядные: демонстрация презентаций, фильмов; • поисково-творческие: участие в исследовательских и образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах и др.; • аналитические: осмысление, сравнительный анализ, самооценка; • эмоциональные: подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления, музыкальное сопровождение.
7.	Формы мониторинга результативности	Текущий контроль (опрос, наблюдение, контрольный урок, проверочная работа, просмотр) Промежуточный контроль (просмотры) Итоговый контроль (экзамен) Ежечетвертной просмотр портфолио учебно-творческих работ с ежечетвертной и годовой оценкой; Конкурсно-выставочная деятельность, в том числе посредством сети Интернет
8.	Результативность реализации	Результативное участие учащихся в конкурсно-

	программы	выставочной деятельности; Обеспечение качества усвоения программы, успеваемости по предметам, сохранности контингента на уровне выше средних республиканских показателей
9.	Дата создания программы	31.08.2023 год
10.	Дата утверждения и последней корректировки программы	29.08.2024 г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Детская художественная школа создает оптимальные условия для получения начального художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного формирования личности учащихся через приобщение к изобразительному искусству посредством освоения истории изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе (утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года №156) (далее ФГТ) и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 26 марта 2013 года № 279 «О внесении изменений в федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе», утвержденные приказом Минкультуры РФ от 12 марта 2012 года № 156.

Направленность

Программа художественной направленности

Нормативно-правовое обеспечение программы

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

При проектировании и реализации программы также учтены методические рекомендации:

- Письмо Министерства просвещения России от 31 января 2022 года №ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»)

Программа основывается на следующих дидактических принципах:

- принцип систематического и последовательного обучения;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип наглядности;
- принцип доступности обучения;
- принцип сознательного усвоения знаний.

Программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.02 «Основы изобразительной грамоты и рисования» группы авторов: А.Ю. Анохина, М.Е. Диденко, Т.А. Рымшиной.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с произведениями искусства.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Станковая композиция», «Рисунок», «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства – целый мир. Композиция есть форма существования произведения искусства – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет направлен на:

- осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятие его – как деятельность зрителя;
- на формирование умения использовать теоретические знания в художественно-творческой деятельности;
- формирование сферы духовных интересов и убеждений учащихся;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;
- создание условий для полноценного художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся.

Срок реализации учебного предмета

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» является обязательным структурным элементом ДПП «Живопись» и предназначена для обучения учащихся 1-5 класса (5-летнего) и 4-8 класса(8-летнего) обучения в художественной школе (11-16 лет).

При реализации программы «История изобразительного искусства» со сроком обучения 8 лет, предмет реализуется 5 лет с 4 по 8-й классы.

При реализации программы со сроком обучения 5 лет, предмет реализуется 5 лет с 1 по 5-й классы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет:

Трудоемкость в часах	Срок обучения 5 лет
Объем максимальной учебной нагрузки	340
Объем часов аудиторной учебной нагрузки	170
Объем времени внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся	170

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения учебных занятий по предмету «История изобразительного искусства» является урок, продолжительностью 45 минут по 1 разу в неделю для 1,2,3,4,5 года обучения. Форма проведения занятий – групповая, численность обучающихся в классе – 10-15 человек.

Помимо уроков предусмотрено проведение консультаций по предмету «История изобразительного искусства». Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных или мини-групповых занятий.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, музеев), подготовке и участии в творческих конкурсах и просветительской деятельности образовательной организации.

При разработке программы в календарно-тематическое планирование внесены изменения, обоснованные учетом лучшего усвоения детьми логики повествования и всего материала программы.

В силу объективных и субъективных причин возможно дистанционное обучение, когда программа или ее часть осваивается полностью удаленно. Возможны два формата: on-line (лекции, консультации, чат, видеоконференции) и off-line (мастер-классы, видео- аудио-

ролики, презентации, текстовые учебно-методические материалы). Формы организации образовательного процесса: видео-лекция, видео-консультирование, матер-класс, электронная экскурсия, дистанционные конкурсы, выставки. Контроль результатов обучения проходит в формате off-line: проверка практических заданий (анализ, консультирование, корректировка), тестирование, опрос-викторина. Ведущий способ коммуникации педагога и ученика определяет основную форму организации электронного обучения – индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии учащегося с образовательными ресурсами, а так же педагогом. Обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех участников учебного процесса, затруднено в силу возраста учащихся начальной школы и отсутствия опыта самостоятельной работы в сети Интернет. Применяемые сервисы: Платформа ZOOM, WhatsApp, Instagram, сервисы Google, YouTube, «Открытое образование», «ДШИ.онлайн».

Отличительной *особенностью* программы является ориентация ее на контингент обучающихся в данной школе, в возможности в процессе урока использования современных компьютерных технологий.

Новизна данной программы заключается в непреходящей ценности изучения истории искусства, влияющего на уровень художественного образования и раскрытия творческого потенциала детей.

Актуальность программы заключается в возможности приобщения учащихся к мировым образцам художественной культуры, формирования их духовной сферы, развития эстетического чувства, умений отличать подлинное искусство от подделок масс-медиа. При стремительно возросшем потоке информации знания по истории искусств в большинстве своем отрывочные и стихийные. Программа дает логически цельную картину развития мирового искусства.

Педагогическая целесообразность состоит в развитии познавательной и эмоциональной активности учащихся, более глубокого и специализированного изучения истории искусства. Отобранные для занятий методы и приемы обучения позволяют воспитать грамотного зрителя, ценителя культурного наследия страны и зарубежной художественной культуры.

Программа предусматривает постепенное и последовательное усложнение тем, выразительности видеоряда.

При составлении программы автор использовал традиционное историческое построение материала от древних времен до современности, от западной культуры до культуры Древней Руси и России. Однако, автор оставляет за собой право изменения порядка тем в рамках программы с целью лучшего усвоения учащимися логики повествования и всего материала программы.

Цель и задачи программы по учебному предмету

Цель: формирование интеллектуальной личности учащихся посредством изучения мирового художественного искусства, развитие способности к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, повышение общей гуманитарной и художественной культуры детей.

Задачи:

обучающие:

- формирование знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- формирование основных понятий изобразительного искусства;
- формирование знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве.

развивающие:

- развитие умений определять в произведении искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- формирование умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
 - формирование навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
 - развитие навыков анализа произведения изобразительного искусства.
- воспитательные:*
- формирование личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.
 - воспитание у обучающихся отзывчивости на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы.

Обоснование структуры программы и методы обучения

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного материала;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с перечисленными структурными элементами строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;
- хронологический: явления истории изобразительного искусства изучаются во временном (хронологическом порядке);
- наглядные: демонстрация презентаций, фильмов;
- поисково-творческие: участие в исследовательских и образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах и др.;
- аналитические: осмысление, сравнительный анализ, самооценка;
- эмоциональные: подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления, музыкальное сопровождение.

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.

Учебная аудитория для уроков по предмету «История изобразительного искусства» имеет площадь 35 кв. м, оснащена стульями, столами, мебелью, компьютером, проектором.

Обучающиеся обеспечены доступом к библиотечным фондам, фондам аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными/электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «История изобразительного искусства»

Срок обучения – 5 лет

Распределение по годам обучения					
Класс	1(4)	2(5)	3(6)	4(7)	5(8)
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	34	34	34	34	34
Объем часов аудиторной учебной нагрузки в неделю	1	1	1	1	1
Объем часов аудиторных занятий по годам обучения	34	34	34	34	34
Общее количество часов учебной нагрузки за весь период обучения	170	170	170	170	170
Объем часов внеаудиторной нагрузки в неделю	1	1	1	1	1
Объем часов внеаудиторных (самостоятельных) занятий по годам	34	34	34	34	34
Общее количество часов внеаудиторной нагрузки на весь период обучения	170	170	170	170	170
Максимальная учебная нагрузка в неделю	2	2	2	2	2
Объем часов максимальной нагрузки по годам обучения	68	68	68	68	68
Общее количество часов максимальной нагрузки за весь период обучения	340	340	340	340	340
Объем годовой нагрузки в часах для проведения консультаций	2	2	2	2	2
Общее количество часов консультаций за весь период обучения	10	10	10	10	10
Формы промежуточной аттестации при сроке обучения 5 лет	к/урок зачет	к/урок зачет	к/урок зачет	к/урок зачет	
Форма итоговой аттестации при сроке обучения 5 лет					Экзамен
Виды промежуточной аттестации при сроке обучения 5 лет	Устн/письм опрос	Устн/письм м. опрос	Уст/письм. опрос	Уст/письм. опрос	
Вид итоговой аттестации					Уст/письм.

при сроке обучения 5 лет					опрос
--------------------------	--	--	--	--	-------

Продолжительность учебных занятий с 1 по 5 класс составляет 34 недели в год. Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу (продолжительность академического часа – 45 минут). Объем аудиторных занятий в 1-5-х классах составляет 170 часов.

Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем времени на самостоятельную работу обучающихся по изучению и практическому усвоению истории изобразительного искусства. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающихся может включать:

- самостоятельные занятия по подготовке учебного материала;
- подготовку к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовку к конкурсам, викторинам, олимпиадам и т.д.;
- посещение учреждений культуры и искусства (музеев, картинной галереи, театров, концертных залов)
- участие обучающихся в творческих, конкурсных мероприятиях и просветительской деятельности Школы.

Выполнение домашнего задания проходит под контролем преподавателя. Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу по годам обучения по 1 часу в неделю. Объем самостоятельных занятий в 1-5-х классах составляет 170 часов.

Реализация Программы обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки их к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 10 часов при реализации программы со сроком обучения 5 лет.

Распределение учебного материала по годам обучения.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей и структурировано по следующим разделам и темам:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Искусство средневекового Востока
- Искусство Древней Руси X-XV вв.
- Искусство эпохи Возрождения
- Искусство Древней Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX в.
- Искусство России XIX в.
- Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX века
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв
- Искусство советского периода
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века - начала XXI вв.

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I. Раздел «Искусство Древнего Мира».					
1.	Введение в предмет.	Беседа	2	1	1
2.	Музеи и картинные галереи России и мира – хранители памяти поколений.	Беседа	2	1	1
3.	Первобытное искусство	Беседа	4	2	2
4.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	2	1	1
5.	Искусство Древнего Египта.	Беседа	2	1	1
6.	Древнее и Среднее царства.	Беседа	4	2	2
7.	Новое царство	Беседа	2	1	1
8.	Урок-викторина «Искусство Древнего Египта»	Урок-викторина	2	1	1
9.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия.	Беседа	4	2	2
10.	Античность. Крито-Микенское искусство.	Беседа	4	2	2
11.	Древнегреческий храм.	Беседа	2	1	1
12.	Ансамбль Афинского Акрополя.	Беседа	2	1	1
13.	Древнегреческая скульптура.	Комбинированный урок	4	2	2
14.	Вазопись и древнегреческий орнамент.	Беседа	2	1	1
15.	Эллинизм.	Беседа	2	1	1
16.	Контрольный урок по теме «Искусство Древней Греции».	Контрольный урок	2	1	1
17.	Искусство Древнего Рима.	Беседа	2	1	1
18.	Искусство этрусков.	Беседа	2	1	1
19.	Архитектура Древнего Рима.	Беседа	4	2	2
20.	Римский скульптурный портрет. Виды скульптуры.	Беседа	2	1	1
21.	Римская живопись.	Беседа	2	1	1
22.	Раннехристианская культура Рима. Раннехристианские символы.	Беседа	2	1	1
23.	Контрольный урок по теме «Древний Рим».	Урок-тест	2	1	1
24.	Искусство Древней Индии	Беседа	2	1	1
25.	Искусство Древнего Китая	Беседа	2	1	1
26.	Искусство Древней Америки	Беседа	2	1	1
27.	Повторение пройденного материала	Беседа	2	1	1
28.	Зачет	Устный	2	1	1
Общее количество часов за год			68	34	34

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Наименование разделов и тем	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 2. «Средневековое искусство».					
1.	Искусство Византии.	Беседа	2	1	1
2.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе.	Беседа	2	1	1
3.	Византийская живопись.	Беседа	4	1	1
4.	Средневековое искусство Западной Европы. Искусство варваров.	Беседа	2	1	1
5.	Романский стиль.	Беседа	4	2	2
6.	Готический стиль.	Беседа	4	2	2
7.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	2	1	1
8.	Искусство средневекового Востока	Беседа	2	1	1
9.	Контрольный урок по теме «Средневековое искусство»	Контрольный урок	2	1	1
Раздел 3. Возрождение					
1.	Введение. Периодизация эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
2.	Проторенессанс	Беседа	4	2	2
3.	Раннее Возрождение	Беседа	4	2	2
4.	Высокое Возрождение	Беседа	2	1	1
5.	Творчество Леонардо да Винчи	Беседа	2	1	1
6.	Творчество Рафаэля.	Беседа	2	1	1
7.	Творчество Микеланджело.	Беседа	2	1	1
8.	Венецианская живопись. Джорджоне и Тициан.	Беседа	2	1	1
9.	Позднее Возрождение и маньеризм. Творчество Веронезе и Тинторетто.	Беседа	2	1	1
10.	Возрождение в Нидерландах.	Беседа	2	1	1
11.	Босх и Питер Брейгель.	Беседа	4	2	2
12.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.	Беседа	2	1	1
13.	Ганс Гольбейн и Лукас Кранах.	Беседа	2	1	1
14.	Контрольный урок по теме «Возрождение».	Контрольный урок	2	1	1
Раздел 4. Искусство Древней Руси X- XV вв.					
1.	Искусство Киевской Руси.	Беседа	2	1	1
2.	Искусство Новгорода.	Беседа	2	1	1
3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа.	Беседа	2	1	1
4.	Феофан Грек и Андрей Рублев.	Беседа	2	1	1
5.	Повторение пройденного материала	Беседа	2	1	1
6.	Зачет	Письменный	2	1	1
Общее количество часов за год			68	34	34

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.					
1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	2	1	1
2.	Своеобразие русской архитектуры.	Беседа	2	1	1
3	Иконостас	Беседа	2	1	1
4	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
5	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII веков.					
1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини.	Беседа	4	2	2
2.	Творчество Караваджо.	Беседа	2	1	1
3.	Испанские гении. Эль Греко, Диего Веласкес.	Беседа	6	3	3
4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм.	Беседа	2	1	1
5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен.	Беседа	2	1	1
6.	Искусство Фландрии . П. Рубенс.	Беседа	6	3	3
7.	«Малые голландцы»	Беседа	2	1	1
8.	Рембрандт.	Беседа	2	1	1
9.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо.	Беседа	4	2	2
10.	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма.	Беседа	4	2	2
11.	Английская школа живописи XVIII века.	Беседа	4	2	2
12.	Искусство Италии XVIII века. Ведута.	Беседа	2	1	1
Раздел 7. Русское искусство XVIII века					
1.	Архитектура и живопись 1-й половины XVIII века.	Беседа	6	3	3
2.	Архитектура 2-й половины XVIII века	Беседа	2	1	1
3.	Живопись и скульптура 2-й половины XVIII века.	Беседа	6	3	3
4.	Повторение пройденного материала	Беседа	2	1	1
	Зачет	Беседа	2	1	1
Итого:	Общее количество часов за год		68	34	34

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века.					
1.	Искусство Испании конца XVIII-начала XIX вв. Франсиско Гойя	Лекция	2	1	1
2.	Французский классицизм XIX в.	Лекция	4	2	2
3.	Романтизм во Франции.	Беседа	4	2	2
4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты.	Беседа	1	1	1
5.	Реализм во Франции. Барбизонская школа.	Беседа	4	2	2
Раздел 11. Русское искусство XIX века.					
1.	Искусство 1-й половины XIX в. Архитектура	Беседа	4	2	2
2.	Скульптура 1-й половины XIX в.	Беседа	2	1	1
3.	Живопись 1-й половины XIX в.	Лекция	6	3	3
4.	Русское искусство 2-й половины XIX в. Архитектура.	Лекция	4	2	2
5.	Передвижники	Лекция	4	2	2
6.	Русский пейзаж XIX в	Беседа	2	1	1
7.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
8.	Исторический и батальный жанр в живописи	Лекция	2	2	2
9.	Творчество В.И. Сурикова	Лекция	2	1	1
10.	Творчество В.М. Васнецова	Беседа	2	1	1
Искусство Западной Европы конца XIX- начала XX вв.					
1.	Искусство Франции. Импрессионизм	Лекция	2	1	1
2.	Постимпрессионизм.	Лекция	4	2	2
3.	Скульптура. Огюст Роден.	Лекция	2	1	1
4.	Символизм	Лекция	2	1	1
5.	Модерн	Лекция	2	1	1
6.	Архитектура модерна	Лекция	2	1	1
7.	Живопись и графика модерна	Лекция	4	2	2
8.	Зачет		2	1	1
Итого	Общее количество часов за год		68	34	34

5 –Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX века.					
1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	2	2	2
2.	Символизм в живописи. М. Врубель.	Беседа	2	2	2
3.	«Мир искусства»	Лекция	2	1	1
4.	«Союз русских художников»	Лекция	2	1	1
6.	«Голубая роза»		2	1	1
7.	Ранний русский авангард	Лекция	2	4	4
XII Зарубежное искусство XX века.					
1.	Причины революции в живописи.	Лекция	2	1	1
2.	Живопись. А. Матисс.	Лекция	2	1	1
3.	Стили и направления 1-й половины XX века.	Лекция	6	3	3
4.	Стили и направления 2-й половины XX века.	Лекция	8	4	4
5.	Архитектура XX-XXI вв.	Лекция	4	2	2
Раздел 12. Искусство России XX века.		Лекция	2	1	1
1.	Введение. Искусство периода Октябрьской революции	Беседа	2	1	1
2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	4	2	2
3.	Искусство 30-х годов.	Лекция	2	1	1
4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Беседа	2	1	1
5.	Искусство послевоенного периода	Лекция	2	1	1
6.	Искусство 60-80-х гг. Суровый стиль	Лекция	2	1	1
7.	Искусство современной России.	Лекция	4	2	2
8.	Подготовка к экзамену		2	1	1
9.	Экзамен		2	1	1
Итого:	Общее количество часов за год		68	34	34

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РАЗДЕЛ I: ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.

■ 1. Тема: Введение в предмет.

Искусство как вид человеческой деятельности. Значение искусства в жизни человека. Истоки возникновения искусства. Многообразие художественного языка. Виды и жанры искусства. Изобразительно-выразительные средства искусства.

■ 2. Тема: Музеи и картинные галереи России и мира – хранители памяти поколений.

Знакомство с крупнейшими музеями мира и России, их функциями. Роль музеев в современном обществе, использование современных (интерактивных) технологий в практике музейной работы. Виртуальный музей, экскурсия.

Самостоятельная работа: совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу (Русскому музею).

■ 3. Тема: Первобытное искусство.

Происхождение искусства, его функции и связи с природой и бытом. Версии происхождения искусства. Эволюция первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности. Памятники пещерной живописи на территории Испании, Франции, Африки, России. Первые архитектурные сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (на выбор). Посмотреть в Интернете мультфильм «Кот, который гулял сам по себе».

■ 4. Тема: Бесписьменные народы: искусство мифа.

Синкретический характер первобытного искусства. Первобытное (или традиционное) искусство художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии не столько изображение, сколько воображение. Художник – хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков – главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы – чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что знает о предмете.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников-аборигенов Австралии.

■ 5.6. Тема: Древний Египет. Древнее и Среднее царства.

Ритуально-магическое основание искусства Древнего Египта. Роль художника в Древнем Египте. Искусство Древнего царства. Ансамбль пирамиды Джосера в Саккаре, пирамиды в Гизе. Памятники скульптуры; типы статуй, их размер. Связь живописи с рельефом. Роль канона в искусстве Египта. Характерные особенности: условность изображения, выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построение построение изображений; символизм. Роль и значение погребальных храмов в эпоху Среднего царства как центров культа фараона. Возникновение нового стиля в скульптуре, жанра похоронной продукции – ушебти.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека согласно древнеегипетским канонам.

■ 7. Тема: Новое царство.

Архитектура культовых центров в Луксоре и Карнаке. Ориентация по сторонам света и годовому движению солнца. Деятельность фараона-еретика Эхнатона. Шедевры Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение Атону» или другого по выбору.

8.Тема: Урок-викторина по теме «Древний Египет».

Обобщение и закрепление материала по данной теме в виде разнообразных игровых заданий.

9.Тема: Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия.

Археологические открытия XIX-XX веков. Основное занятие жителей – скотоводство и ирригация позволили заселить Южную Месопотамию. Искусство шумер. Урук – один из крупнейших шумерских городов, построенных из кирпича-сырца. Зиккурат – жилище бога. Памятники изобразительного искусства: рельефы, мозаика, скульптура. Возникновение письменности. Искусство Ассирии. Появление нового типа – города-крепости с единой строгой планировкой. Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые хранители – шеду. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание религиозных сюжетов. Искусство Персии. Имперский стиль. ДПИ Персии. «Ахеменидский стиль» подготовил условия для нового этапа – эллинизма.

Самостоятельная работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету фильма «Художественная культура Месопотамии», мультфильма «Легенда о Гильгамеше».

10. Античность. Крито-Микенское искусство.

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом – одно из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит (композиция, уникальность конструктивных и декоративных элементов, отделочные материалы, стенные росписи, фризковые композиции). Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая кладка» стен. «Львиные ворота» в Микенах. Толос – усыпальница микенских царей. Золотые клады: маска Агамемнона и клад Приама.

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески о. Крит.

11.Тема: Древнегреческий храм.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструкции. Композиция храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и особенности каждого.

Самостоятельная работа: зарисовка греческих ордеров: дорического, ионического и коринфского.

12. Тема: Ансамбль Афинского Акрополя.

Основа греческого искусства – гармоническое начало, благородное величие. История Афинского Акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции Акрополя. Название основных сооружений. Использование ордерной системы в постройках. Скульптурное убранство. Творчество Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа фриза Пантеона.

■ 13. Тема: Древнегреческая скульптура.

Сквозной мотив античной культуры – тема оживающего произведения, «живого изображения». Миф о Пигмалионе. Эволюция скульптурных образов – от куроса до создания гармонического образа. Высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, воинов-курсов. Интерес скульпторов был обращен не на индивидуальные черты, а на типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, представляющей природное начало. Знакомство с творениями прославленных в древности мастеров: Мирон – «Дискобол», «Афина и Марсий»; Поликлет – «Дорифор»; Скопас – «Менада», Пракситель – «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура, отражая настроения в обществе, ставила проблему противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина».

14. Тема: Вазопись и греческий орнамент.

Тесная связь вазописи с живописью. Стили вазописи: геометрический, ковровый, чернофигурный и краснофигурный. Знакомство с шедеврами этого вида искусства. Особенности греческого орнамента как отражение природы Греции и мировоззрения ее обитателей.

Самостоятельная работа: зарисовка греческого орнамента (на выбор).

15. Тема: Эллинизм.

Эллинизм – культура, возникшая на развалинах империи Александра Македонского и объединившая в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельеф Пергамского алтаря и др. Искусство глиптики – «Камея Гонзага» и др. шедевры.

Самостоятельная работа: зарисовка камеи.

16. Контрольный урок по теме «Искусство Древней Греции».

Обобщение и закрепление материала по данной теме в виде разнообразных игровых заданий, тестов.

17.18. Тема: Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков.

История цивилизации этрусков (культура, государственное устройство, быт). Искусство во многом связано с украшением гробниц. Влияние греческого искусства. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; тосканские колонны, акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой. Скульптура, ее связь с культом мертвых. Канопы и саркофаги. Крылатые кони из терракоты; Аполлон из Вей; саркофаги супругов; капитолийская волчица. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы искусства этрусков (по выбору).

19. Тема: Архитектура Древнего Рима.

История Рима. Традиции и своеобразие древнеримского искусства. Влияние Греции и других народов на искусство Рима. Ведущая роль архитектуры в период расцвета: достижения инженерного искусства, многообразие типов сооружений, богатство композиционных форм, масштабность. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки, рынки, колонны, портики, акведуки, арки, термы, амфитеатры. Храм Пантеон в Риме – основная его форма – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм об архитектуре Рима.

■ 20. Тема: Римский скульптурный портрет. Виды скульптуры.

Реалистический скульптурный портрет, бытовой и исторический рельеф – главный вклад римлян в искусство скульптуры. Образ человека-гражданина. Истоки реалистического портрета – традиция изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Особенности портретов республиканской эпохи и римской империи.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм о скульптуре Рима.

21. 22. Тема: Римская живопись. Раннехристианская культура Рима.

Стили помпейских росписей (инкрустационный, архитектурно-перспективный, ориентирующий, орнаментальный), их роль в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы. Фаюмский портрет. Римские мозаики. Зарождение христианства. Ранние христианские изображения римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма».

Самостоятельная работа: скопировать фаюмский портрет (по выбору).

23. Контрольный урок по теме «Искусство Древнего Рима».

Обобщение и закрепление материала по данной теме в виде разнообразных игровых заданий, тестов.

■ 24. Тема: Искусство Древней Индии.

Древние города Хараппа и Мохенджо-Даро, учение о мироздании; эпос «Рамаяна» и «Махабхарата»; рассказ о возникновении Буддизма и знакомство с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

■ 25. Тема: Искусство Древнего Китая.

Земледельческая культура жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Иероглифическая письменность. Возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Планировка городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Учение Конфуция и возникновение даосизма. Наивысший подъем культуры в III в. до н. э.: установление Великого шелкового пути, строительство Великой китайской стены. Культ предков. Открытие в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение об искусстве Японии.

■ 26. Тема: Искусство Древней Америки.

Версия заселения Америки людьми из Сибири. Ступенчатые храмы-пирамиды Мексики, построенные ольмеками; пирамиды майя и ацтеков. Выявить их отличие от

египетских пирамид. Мифологические представления и их отражение в орнаментальном искусстве. Каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Искусство майя: украшение построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

■ **27. Контрольный урок по теме «Искусство Древнего Рима».**

Обобщение и закрепление материала по данной теме в виде разнообразных игровых заданий, тестов.

РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

■ 1.2. Тема: Искусство Византии. Раннехристианская архитектура.

Эллинистические и восточные традиции в искусстве Византии. Роль христианства в культуре Византии. Разработка идеи христианского храма как подобие небесного града Иерусалима. Развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания крестово-купольного храма, символика частей храма в их единстве. Шедевр византийской архитектуры – София Константинопольская.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм «София Константинопольская»

■ 3. Тема: Византийская живопись.

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны, Константинополя. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Иконопись. Изменение языка изображения святых от реалистических образов до изобразительных знаков, закрепленных в каноне. Развитие главного образа Иисуса Христа – от юноши-пастуха до образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Техника исполнения икон: энкаустика, темпера, мозаика. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете видеоролик «Равеннское пение (романовизантийское) V-VIII вв.», рассмотреть мозаики Равенны.

■ 4. Тема: Средневековое искусство Западной Европы.

Модель мира средневекового европейца, сочетающая в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль. После разрушения Рима возникновение нового витка развития культуры, базирующейся на христианстве. Новое качество – символичность мышления (Бог-Творец, его нельзя увидеть, понять его замыслы. Но все, что существует в мире имеет ценность в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало). Главным выразителем новых представлений об иерархии Божественного был средневековый храм. Структура храма, символика.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

■ 5. Тема: Романский стиль.

Искусство средневековья – единый нерасторжимый ансамбль, объединяющий вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру, декор). Возникновение термина «романский стиль». Формы церковной и гражданской архитектуры, ее конструктивные и образно-художественные особенности. Скульптурный декор храмов. Рельеф – как преобладающий вид. Тематика христианских сюжетов в оформлении храмов. Роль художника – доносить текст Библии в зримых образах.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку схемы романского храма.

■ 6. Тема: Готический стиль.

Искусство расцвета средневековых городов. Собор как архитектурно-художественный и культурный центр средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Конструктивные особенности готического собора. Символизм мышления: каждая часть собора наделена символическим смыслом. Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика в Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры немецкой готики (собор в Наумбурге).

Самостоятельная работа: зарисовка элементов скульптурного оформления фасадов собора Нотр Дам де Пари.

7. Средневековый орнамент.

В византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. Характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливая узорчатость, заимствованная у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и выющийся стебель); древовидные композиции. Цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

8. Искусство средневекового Востока.

Исламское искусство. Композиция культового здания ислама – мечеть – место вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенность мусульманского искусства – не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

9. Контрольный урок по теме «Искусство Средневековья».

Обобщение и закрепление знаний по теме в виде заданий, тестов, работа со зрительным рядом.

РАЗДЕЛ III. ВОЗРОЖДЕНИЕ.

1. Тема: Введение. Периодизация эпохи Возрождения.

Происхождение термина «Возрождение» или «Ренессанс». Обращение к наследию античности. Исторические и социально-экономические особенности эпохи. Новый характер культуры: гуманистические и антропоцентрические черты, стремление к универсализму. Переосмысление понятия искусства в связи с наукой: изучение анатомии, математики, перспективы, законов цвета и света. Появление светского искусства. Культурная самостоятельность городов Италии: Флоренция, Милан, Рим, Венеция и др. Периодизация

искусства. Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности: «Человек есть мера всех вещей». Преодоление мистицизма и условности средневекового искусства. Высокий авторитет искусства и художника. Гуманистический идеал.

Самостоятельная работа: работа со словарем, запись новых терминов. Посмотреть фильм в Интернете «Эпоха Возрождения в Италии»

■ 2. Тема: Проторенессанс.

Проторенессанс (треченто к. XIII - XIV вв.), общая характеристика. Собор Санта Мария дель Фьоре. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337 гг.) – художник–новатор: изменения в трактовке религиозных сюжетов, появление черт реализма. Своеобразие художественных приемов: воспроизведение трехмерного пространства, объемов, нового типа человека. Фрески в капелле дель Арена в Падуе («Тайная вечеря», «Поцелуй Иуды»). Творчество Мазаччо – овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи и ц. Санта Мария дель Кармине. Общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей и к передаче не только внешней формы, но и закономерности внутреннего ее устройства. Связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный, разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия – главные черты флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художников, перечислить основные произведения; просмотр видеоматериалов «Поцелуй Иуды» из серии Паолы Волковой «Мост через бездну».

■ 3. Тема: Раннее Возрождение.

Раннее Возрождение (кватроченто XV в.). Новаторская архитектура Ф.Брунеллески (1377 – 1446). Собор Санта Мария дель Фьоре. Воспитательный дом. Развитие фасада палаццо. Реформатор итальянской скульптуры Донателло (1386-1466). Воплощение им нового идеала человека, основанного на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности. Возрождение идеала обнаженного человеческого тела («Давид»). «Кондотьер Гаттамелата» - первый конный бронзовый памятник Возрождения. Многообразие мастеров живописи XV века: Творчество Сандро Боттичелли (1445 – 1510) – самого изысканного художника этого периода. Создание утонченных женских образов. Синтез мифологии и поэзии в картинах «Весна», «Рождение Венеры». Линия как главное выразительное средство Боттичелли.

Самостоятельная работа: Посмотреть в Интернете фильм «Эпоха Возрождения в Италии. Архитектура Проторенессанса и Раннего Возрождения»

■ 4. Тема: Высокое Возрождение. Высокое Возрождение (к. XV – первая треть XVI вв.). Особенности культуры этого периода. Яркие представители, титаны Возрождения.

■ 5. Тема: Творчество Леонардо да Винчи.

Композиционные и живописные эксперименты Леонардо. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Понятие «сфумато». Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал и сделать сообщение о том, как обучались юные художники (итальянская боттега). Просмотр фильма BBC «Тайная вечеря».

■ 6. Тема: Творчество Рафаэля.

Рафаэль Санти – создатель идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция образа Мадонны. «Мадонна Конестабиле», «Мадонна в зелени». Влияние творчества Леонардо; использование композиционной схемы (пирамидальная композиция). Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций «Афинская школа». Алтарная композиция «Сикстинская мадонна»; самые значительные портреты мастера: «Дама под покрывалом», «Портрет Бальдассаре Кастильоне».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

■ 7. Тема: Микеланджело.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения. Многообразие таланта Микеланджело: скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик, военный инженер, поэт. Анализ работ в каждой области. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Перелом в мировоззрении мастера, связанный с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи, его идейное содержание.

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

8. Тема: Венецианская живопись. Тициан.

Отличительные особенности венецианской живописи - богатство и насыщенность колорита. Творчество Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – важная особенность творчества Джорджоне: «Юдифь», «Спящая Венера». Ранний период творчества Тициана, картины «Любовь земная и небесная», «Вакх и Ариадна», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит, пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

■ 9. Тема: Позднее Возрождение и маньеризм. Творчество Веронезе и Тинторетто.

Изменение представлений о восприятии мира людьми Позднего Возрождения. Утрата идеалов гармонии и целостности, и их отражение в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Усилившийся кризис в творчестве Тинторетто. Народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художников, основные произведения.

■ 10. Тема: Возрождение в Нидерландах.

Особенности Северного Возрождения: интуиция заменяла научный подход в изображении природы; реализм в живописи достигался за счет непосредственного наблюдения конкретных явлений; народный характер искусства; отображение социальных контрастов в жизни общества. Особенности исторического развития Нидерландов. В изображении человека интерес художников к характерным и особенным чертам, сферам обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян Ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Роллена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

■ 11. Тема: Босх и Питер Брейгель

Творчество самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Анализ работ И. Босха «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждения» и Питера Брейгеля «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

■ 12. Тема: Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Особенности Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Творчество Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Огромное количество штудий, этюдов, набросков и разнообразие материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения; просмотр видеоматериалов «Меланхолия» из серии Паолы Волковой «Мост через бездну».

■ 13. Тема: Ганс Гольбейн Младший и Лукас Кранах Старший.

Лукас Кранах – придворный художник саксонских князей в Виттенберге. Разнообразие жанровой тематики: парадные портреты, картины на религиозные и мифологические темы, декоративная роспись дворцов. Один из первых немецких пейзажистов. Декоративность как основная черта его работ. Ганс Гольбейн Младший. Живописный и графический талант художника. «Пляска смерти». Реализм и достоверность портретов Гольбейна, моделями которого были люди незаурядные, выделявшиеся своими способностями. «Портрет сэра Моретта», «Портрет Эразма Роттердамского», «Портрет Георга Гисе», «Портрет Генриха VIII».

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художника, основные произведения.

■ 14. Контрольный урок по теме «Возрождение».

Обобщение и закрепление знаний по теме. Тестовые задания, работа с видеорядом.

РАЗДЕЛ IV. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – XV ВВ.

■ 1. Тема: Искусство Киевской Руси.

Искусство древних славян. Многообразие и богатство художественного наследия. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; крещение Руси; первое каменное строение – Десятинная (Рождества Богородицы) церковь; перенос традиций константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Памятники архитектуры: Золотые ворота и Софийский собор. Фрески и мозаики интерьера. Сравнение с первообразом – Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм «Памятники культуры Древней Руси».

■ 2. Тема: Искусство Новгорода.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Лаконизм, суровая простота сооружений Новгорода. Памятники архитектуры и изобразительного искусства: устройство новгородского Детинца (крепости); история Софийского собора; бронзовые селунские врата. Развитие небольшого четырехстолпного храма: ц.Спаса на Нередице, ц. Спаса Преображения на Ильине улице и др. Характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Идеи и композиции икон «Спас нерукотворный», «София премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змием», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету «Софийский собор», перечислить в тетради названия святынь собора.

■ 3. Тема: Владимиро-Суздальская архитектурная школа.

Белокаменная архитектура Владимиро-Суздальского княжества как вершина русского искусства XII-XIII веков. Шедевры архитектуры: Золотые ворота, Успенский и Дмитровский соборы города Владимира; Георгиевский собор из Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского, храм Покрова на Нерли. Характерные черты Владимиро-Суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов скульптурного украшения собора Покрова на Нерли или Владимирского собора (по выбору).

■ 4. Тема: Феофан Грек и Андрей Рублев.

Деятельность выдающихся иконописцев конца XIV начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева); особенности письма. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Икона «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исиахизма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать композиционную схему иконы А. Рублева «Троица».

РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV- XVII ВВ.

■ 1. Тема: Ансамбль Московского Кремля

Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство. Шедевры архитектуры: Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм в Интернете «Московский Кремль».

■ 2. Тема: Своеобразие русской архитектуры.

Своеобразие русской средневековой архитектуры; памятники русской архитектуры и символическое значение отдельных архитектурных форм. Шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1). Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2). Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Покровский собор на Рву в Москве (Храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3). Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XV- начала XV-XVII вв.

Версия ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4). Огненные храмы XV-XVII вв. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николая Посадского в Коломне и др.

5). Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6). Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649-1652)

Самостоятельная работа: сделать сообщение о одном из храмов города, его истории, выявить тип храма.

■ 3. Тема: Икона. Иконостас.

История возникновения и развития иконостаса в византийском искусстве и особенности русского иконостаса. Композиция «классического» высокого иконостаса русских храмов XV-XVII веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. К началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь термины.

■ 4. Тема: Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков.

Творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV- начала XVII веков - поиск образа совершенного человека. Педагогическая деятельность Симона Ушакова (1626-1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности

построения в работах Ушакова. Работы иконописцев: Росписи Благовещенского и Успенского соборов, иконы «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобное живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художников, перечислить основные произведения.

РАЗДЕЛ VI. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII ВЕКОВ.

■ 1. Тема: Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Происхождение и значение термина «барокко». Главная особенность стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры; роль католической церкви в формировании стиля. Ф. Борромини ц. Сан Карло на площади четырех фонтанов; Л. Бернини: Лестница в Ватиканском дворце; площадь св. Петра в Риме; киворий и кафедра в соборе св. Петра. Характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовка образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неперменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий. Работы Л. Бернини-скульптора: «Экстаз св. Терезы»; «Аполлон и Дафна», «Портрет Констанции Буонарелли».

Самостоятельная работа: словарная работа: «раскрепованный антаблемент», «ансамбль», «барокко»; выделить характерные черты творчества Бернини. Посмотреть в Интернете фильм «Что такое барокко?»

■ 2. Тема: Творчество Караваджо.

Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи - результат радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Работы Караваджо: «Признание Матфея», «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Савла». «Смерть Марии».

Самостоятельная работа: просмотр фильма в Интернете о жизни и творчестве Микеланджело.

■ 3. Тема: Испанские гении. Диего Веласкес.

«Золотой век» испанской живописи XVII века. Творчество Эль Греко, трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон», «Похороны графа Оргаса» (1586). Расцвет испанской реалистической школы на примере творчества Х.Рибера «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); Ф. Сурбарана «Отрочество Марии» (1641-1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимоном» (1633). Творчество Д. Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV», «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: анализ картины (по выбору).

■ 4.Тема: Архитектура Франции. Стил ь классицизм.

Стил ь «классицизм»- идейно-художественный стил ь в европейском искусстве XVII века. Связь принципов классицизма с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. Характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. Версальский ансамбль (дворец короля, садово-парковый ландшафт) как пример нового направления в архитектуре. Главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.

■ 5.Тема: Никола Пуссен, Клод Лоррен. Живопись Н. Пуссена. Преобладание античной тематики. Проявление принципов классицизма в композиции работ художника: простота, логичность, упорядоченность. Своеобразие пейзажей К. Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, свет и воздух на картине. Лоррен как основоположник французского пейзажа.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Н. Пуссена «Царство Флоры».

■ 6. Тема: Искусство Фландрии XVII века. П. Рубенс.

Сложение фламандской школы живописи XVII века. Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса, разносторонняя одаренность, живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов). П. Рубенс «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. Творчество А. Ван Дейка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Стремление А.Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: запись в тетради о творчестве художников.

■ 7. Тема: Искусство Голландии XVII века. «Малые голландцы».

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII века; ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающейся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение

творчества Ф.Хальса в сложении голландской художественной школы. Творчество Я.Вермера Дельфтского, Питера де Хоха, Я. И С. Рейсдала, Г. Терборха, Я Стена.

Самостоятельная работа: анализ произведения Ф. Хальса, Я. Вермеера.

■ 8. Тема: Рембрандт.

Творчество Рембрандта Ван Рейна – вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: анализ картины «Возвращение блудного сына».

■ 9. Тема: Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо.

Кризис абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Реалистическая наблюдательность в передаче психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм «Стиль Рококо»

■ 10.Тема: Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма.

Французский сентиментализм, возникновение новой волны классицизма. Взгляды философа Д. Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картины Ж.Б.Греза (1725-1805), носящие морализаторский характер: «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях: «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой». Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение». В скульптуре поворот к реализму, сопровождающемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики 18 века в творчестве Э.М. Фальконе (1716-1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители 18 века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766-1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741-1828). Мраморная статуя 84-летнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории создания памятника «Медный всадник». Э. Фальконе.

■ 11. Тема: Английская школа живописи XVIII века

Влияние английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса – живописца и теоретика искусства. Поэтичность и мечтательность, одухотворенность образов, виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: составить сравнительную таблицу творчества Т. Гейнсборо и Дж. Рейнолдса.

■ 12. Тема: Искусство Италии XVIII века. Ведута.

Расцвет итальянского искусства наблюдается только в Венеции, сохранившей республиканскую независимость. Спрос на декоративные росписи дворцов и картины – алтарные образа вызвал необычайный рост монументально-декоративной живописи.

Творчество Дж. Б. Тьеполо. Расцвет жанра ведуты – городского архитектурного пейзажа. Мастера ведуты – А. Каналетто, Ф. Гварди. Мастер жанровой живописи – П. Лонги.

Самостоятельная работа: конспект о творчестве художников, перечислить основные произведения.

РАЗДЕЛ VII. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

■ 1. Тема: Архитектура и живопись 1-й половины XVIII века

Крутой перелом, европеизация русского искусства, решительный сдвиг от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I. Портретная живопись И. Никитина, А. Матвеева и зодчество Петербурга как яркое проявление нового в искусстве. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированном архитектурном ансамбле; отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; появление нового типа зданий; барокко – ведущий стиль искусства. Деятельность в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблон, разработка им проекта планировки Петербурга. Черты барокко в произведениях Доменико Трезини (Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий, Гостиный двор). Изменения в области зодчества в середине XVIII века; лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Художественный язык Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе. Ансамбль Смольного монастыря. Композиционный и стилистический анализ памятников.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма «Искусство России XVIII века» из серии «Русский музей»

■ 2. Тема: Архитектура второй половины XVIII века

Развитие стиля «классицизм» на примере архитектуры Москвы и Петербурга. Создание Академии художеств (1756). Влияние идей просветительства на искусство (стиль классицизм). Иерархия видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском Селе. Большой дворец в Павловске. Деятельность русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском Кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: записать в тетради основные понятия стиля «классицизм», перечислить основные постройки.

■ 3. Тема: Русская скульптура и живопись 2-й половины XVIII века

Подъем русской скульптуры и живописи, развитие жанров изобразительного искусства. Произведения мастеров скульптуры Ф.Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского; история создания памятника Петру I скульптором Э.М. Фальконе; своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого,

В. Боровиковского. Исторический жанр. А.П. Лосенко «Владимир и Рогнеда».

Самостоятельная работа: анализ портрета (по выбору).

РАЗДЕЛ VIII. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА.

1. Тема: Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Франсиско Гойя.

Творчество Ф. Гойи, отразившее героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Реакционный характер испанского абсолютизма. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения.

2. Тема: Французский классицизм XIX века.

Понятие о стиле «классицизм», «неоклассицизм». Новые требования жизни Франции конца XVIII - начала XIX века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр – один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве Энгра.

3. Тема: Романтизм во Франции.

Романтизм как мощное художественное течение во французском искусстве. Основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико – мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». Эжен Делакруа как истинный вождь романтиков. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма.

Самостоятельная работа: Анализ картины «Свобода на баррикадах».

4. Тема: Романтизм в Англии. Прерафаэлиты.

Связь английского искусства XVIII-XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой. Творчество Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тернера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими авторами – романтиками. Тернер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тернера и Констебла.

■ 5. Тема: Реализм во Франции. Барбизонская школа.

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-патриотические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе. Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в XIX веке. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов. Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

РАЗДЕЛ IX. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

■ 1. Тема: Архитектура 1-й половины XIX века.

Общая закономерность развития русской культуры в 1-й половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Стиль «русский ампир». Изменение градостроительных задач: создание городских ансамблей; стилевые изменения – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен. Изменение отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры. А.Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А.Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К.И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александринский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О.И. Бове: Большой театр в Москве.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм об архитектуре 1-й половины XIX века.

■ 2.3. Тема: Скульптура и живопись 1-й половины XIX века

Расцвет монументальной скульптуры в первую треть XIX века определялся общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; тесная связь скульптуры с академической школой. И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф.Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. П.К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Развитие живописи от романтизма к критическому реализму. Портреты художника-романтика О. А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А.А. Челищева, А.С. Пушкина. Анализ работ художника-портретиста В.Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, Булахова, «Кружевница». Родоначальник бытового жанра в русской живописи А.Г. Венецианов и его художественная школа в Сафонкове. «Гумно» (1822-1823), «Спящий пастушок» (1824), «На пашне» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. К 40-м годам романтизм исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план

выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. К.Брюллов «Последний день Помпеи». История создания картины. Контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении. А. Иванов – главная фигура живописи XIX века и антипод К.Брюллова. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования человека. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к трактовке образа Христа) и пленэрный характер живописи. Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Анализ композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; методы работы художника (поиск занимательного и поучительного сюжета, внимания к деталям, следование натуре).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Последний день Помпеи».

■ III. Тема: Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Кризисное положение архитектуры и скульптуры второй половины XIX века проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Развитие капиталистических отношений способствовало появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами города. Понятие «эклектика», «псевдорусский стиль»: церковь «Воскресения на крови» в Петербурге (проект А.А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А.А. Семенов и В.О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, арх. А.Н. Померанцев). Памятники монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М.О. Микешин). Излишняя натуралистичность деталей, дробность силуэта. Образец удачного монумента – памятник А.С. Пушкину в Москве (А.М. Опекушин), избежавший излишней патетики при решении образа. «Иван Грозный» М. Антокольского. Автор стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: сообщение об истории создания памятника А.С. Пушкину.

■ 5. Тема: Передвижники.

Состояние искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий. Творчество В. Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х гг. – тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Творчество художника И.Крамского и критика В.Стасова, выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). «Бунт 14» в Академии художеств и появление идеи свободного от официальной опеки искусства. Смена художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве И.Крамского: «Христос в пустыне». Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, В. Третьяков. Значение деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин авторов-передвижников.

■ 6. Тема: Русский пейзаж XIX века

Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791-1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817-1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лирических пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана.

Самостоятельная работа: выписать основные произведения художников-пейзажистов.

■ 7. Тема: Илья Репин

Высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Репина; жизнь и творчество, особенности творческого почерка и тематики произведений. Анализ самых значительных произведений: «Бурлаки на Волге», «Протоиерей», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского». «Портрет Л. Н. Толстого». Подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: анализ картины (по выбору).

■ 8. Тема: Исторический и батальный жанр в живописи.

Творчество Н. Н. Ге (1831 -1894). Исторические картины: «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея». В. В. Верещагин (1842 -1904). Батальная живопись. Антивоенный характер произведений – «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», «Побежденные»; историческая тема: «Мавзолей Тадж – Махал».

Самостоятельная работа: анализ картины художника (на выбор).

■ 9. Тема: Творчество В. И. Сурикова.

Жизненный и творческий путь художника В. И. Сурикова (1848 -1916). Работа в историческом жанре. Передача идей современности через страницы истории. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин».

Композиционное и колористическое мастерство художника.

Самостоятельная работа: сделать сообщение об истории создания картины «Боярыня Морозова».

■ 10. Творчество В. М. Васнецова.

Былинный характер картин Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Былинно-сказочная направленность образов в произведениях В. Васнецова «Богатыри», «Аленушка». Исторические образы в творчестве художника. Монументальная живопись: роспись «каменный век» в Историческом музее, панно «Крещение Руси», «Княгиня Ольга», «Князь Владимир».

Самостоятельная работа: выписать основные произведения В. М. Васнецова.

■ 1. Тема: Искусство Франции. Импрессионисты.

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX века. Временные рамки импрессионизма, его предыстория. Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Сущность художественного метода импрессионизма. Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистической школы. Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Жоржа Сера, Поля Синьяка. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений импрессионистов, выявление индивидуальной манеры каждого, сопоставление.

■ 2. Тема: Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов. Усиление индивидуальных исканий художников. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. «Великий голландец» Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: анализ произведений импрессионистов, выявление индивидуальной манеры каждого, сопоставление.

■ 3. Скульптура. Огюст Роден.

Импрессионистические черты в творчестве О. Родена. Философское осмысление жизни «Мыслитель». Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о скульптуре Родена (на выбор)

■ 4. Тема: Символизм.

Символизм - интернациональное направление в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство. Определение понятий «символ» и «символизм». Творчество Пюви де Шаванна, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. П. де Шаванн «Надежда». Деятельность группы «Наби» и ее лидера Пьера Боннара; манифест вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Широта интересов набидов: литература, религиозная философия, музыка, японская графика и примитивная скульптура. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения авторов.

■ 5. Тема: Модерн

Стилистика модерн: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных узоров. Понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века. Сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных

художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Самостоятельная работа: записать в тетради основные черты стиля.

■ **6.Тема: Архитектура модерна.**

Особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы зданий, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Творчество Антонио Гауди, Э. Гимара,

П. Беренса.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм о А. Гауди.

■ **7. Живопись и графика модерна.**

Модерн в живописи, графике, ДПИ Западной Европы и США. Творчество А. Мухи, Г. Климта, О. Бердсли, Л. Тиффани.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве Г. Климта.

РАЗДЕЛ XI. РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX - XX ВЕКОВ

■ 1. Тема: Константин Коровин и Валентин Серов.

Деятельность двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства рубежа XIX - XX веков. Связь с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового искусства. Работы К. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма; своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа. Роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства: «Зимой» (1894), «Париж. Бульвар Капуцинок» (1911), «Рыбы, вино и фрукты». Этапные работы В. Серова: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности. Последние работы Серова отражают основную черту искусства рубежа XIX - XX веков: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: анализ портрета В. Серова (по выбору)

■ 2. Тема: Символизм в живописи. Михаил Врубель.

М. Врубель - крупнейший представитель символизма и модерна в русском искусстве, новый тип универсального художника рубежа XIX - XX века. Особенность почерка художника: абсолютное чувство ритма, линии, цвета. Мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; работа по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Картины «Демон сидящий» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н.Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени». Универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве В.Э. Борисова-Мусатова.

■ 3. Тема: «Мир искусства».

Художественное объединение «Мир искусства» - крупное явление русской культуры рубежа веков, утвердившее в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшее искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; создатели театрально-декорационной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство 18 века. История создания «Мира искусства», цели объединения: источником красоты является само искусство; воплощение мечты о синтезе искусств (живописи, литературы, музыки, театра). Роль С.П. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Программные произведения ведущих художников объединения. К.Сомов – портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897-1900). А.Бенуа «Прогулка короля» (1906), графика «Медный всадник» (1903-1922). Л.Бакст. Декорации и

костюмы к «Шехерезаде» Н.Римского-Корсакова, «Жар-птице» И.Стравинского. Е.Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М.Добужинский «Человека в очках» (1905-1906). Н.Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете иллюстрации произведений художников, перечислить главные произведения.

■ 4. Тема: «Союз русских художников»

Деятельность «Союза русских художников», его роль в формировании советской живописной школы. История объединения. Национальный пейзаж как основной жанр художников «Союза русских художников». Своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. И.Э. Грабарь, интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф.А. Малявина. Работы К.Ф.Юона, С.Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Романтическое настроение картины А.А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Работы Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И.Э. Грабарь «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф.А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е гг), «Гости» (1914); К.Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С.Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Плотина» (1909); П.Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из серии «Русский музей».

■ 5. Тема: «Голубая роза»

Понятие о «русском символизме». Выставка последователей В.Э. Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», воздействие на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов). П.Кузнецов, создавший декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности; единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. М.С. Сарьян, создавший в пейзаже образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Остро-декоративные натюрморты, театральная фантастика, лубочная стилизация в станковых картинах Н.Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П.Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С.Ю. Судейкин «пиона» (1908), «Маскарад» (1907); Н.Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения авторов.

■ 6. Тема: Ранний русский авангард

Художественное объединение «Бубновый валет»- первое объединение начала XX века, избравшее путь постимпрессионизма, примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. Причины возникновения объединения; состав участников, цели и задачи художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Принципы деятельности: отражение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности, интенсивность цвета. Натюрморт - любимый жанр «бубнововалетцев». И.И. Машков «Синие сливы» (1920), «Натюрморт с камелией» (1913); П.П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А.В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Портреты, построенные на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П.П. Кончаловский – «портрет Г.Якулова» (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И.И. Машков «Портрет дамы с

фазаном» (1911). Сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Бунтарское творчество М.Ф. Ларионова, обращение его к предметам прозаичным и грубым, построенным на гармонии сближенных цветов. М.Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Работы Н.С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). А.В. Лентулов «Звон. Колокола Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Творчество В.Кандинского, К. Малевича, П. Филонова, М.Шагала: «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававший фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. К.Петров-Водкин «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в его произведениях материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете фильм «Русский авангард» из серии «Русский музей».

РАЗДЕЛ XII. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА.

■ 1. Тема: XX век. Причины революции в живописи.

На рубеже XIX-XX веков живописцы отказались от натуралистического воспроизведения видимой картины мира. В живописи произошла настоящая революция. Ее причины: 1. Изобретение фотографии и закрепление за ней задачи фиксации видимого; 2. Кризис веры в рациональное устройство мира; достижения науки начала XX века поставили под сомнение возможность рационального объяснения мироустройства; 3. Культурно-историческая ситуация в мире: войны, революции, социальные и национальные конфликты способствовали отказу художников от изображения реальной действительности.

Самостоятельная работа: записать в тетради основные причины.

■ 2. Тема: Анри Матисс.

Творчество выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшего новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Красочный, оптимистический, декоративный характер его творчества. «Танец», «Музыка» (1909-1910, «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбки» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марроканский триптих» (1912). Декупажи «Икар», «Джаз» и др.

Самостоятельная работа: копирование понравившейся работы.

■ 3. Тема: Стили и направления 1-й половины XX века

Эволюция художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отход от реализма, провозглашение независимости искусства от действительности. Причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая их смена. Фовизм – первое художественное течение в 20 веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен. Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии. Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Кара и др. Сюрреализм в творчестве С. Дали, Ив Танги, Рене Магритта, Андре Массона.

Самостоятельная работа: работа со словарем, значение терминов.

■ 4. Тема: Стили и направления 2-й половины XX века

Абстракция и абстрактное искусство – одно из кардинальных художественных открытий XX века. Направления абстрактного искусства XX века: неопластицизм, поп-арт, гиперреализм, дадаизм, абстрактный экспрессионизм, концептуализм.

Самостоятельная работа: работа со словарем, значение терминов.

■ 5. Тема: Архитектура XX века

Основные направления архитектуры XX века: функционализм, конструктивизм, техницизм, органическая архитектура. Роль Баухауза в становлении и развитии современных направлений в архитектуре. Развитие архитектуры в XX веке. Знаменитые архитекторы: Ле Корбюзье, Мисс Ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт, Оскар Нимейер, Норманн Фостер и др.

Самостоятельная работа: сделать сообщение об одном из современных архитекторов.

РАЗДЕЛ XIII. ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА.

■ 1. Тема: Искусство периода Октябрьской революции.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Мора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова. Искусство 20-х годов, появление первых объединений, стремившихся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. Продолжение традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и АХРР; новаторство общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д.С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В.Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой конной армии» (1934). Г.Г. Рязский «Автопортрет» (1928). Н. Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А.А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919. Тревога» (1934-1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П.П. Кончаловский «Портрет Н.П. Кончаловской, дочери художника» (1925). И.И. Машков «Снедь московская. Хлебы» (1924).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о деятельности Окна сатиры РОСТА.

■ 2. Тема: «Четыре искусства», АХРР и ОСТ.

Первые объединения 20-х годов, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. Трудное положение художников в первые годы советской власти, необходимость доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян. Продолжение традиций реализма в творчестве объединений «Четыре искусства» и АХРР. Новаторство общества станковистов (ОСТ), применение ими языка плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: Д.С. Моор «Красный подарок белому пану» (1921); В.Н. Дени «Капитал», плакат (1919); Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924); А.А. Рылов «В голубом просторе» (1918); М.Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923); «Тачанка» (1925); «Трубачи Первой Конной армии» (1934); Г.Г. Рязский «Автопортрет» (1928); Н.А. Касаткин «Делегатка» (1927); А.А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928); К.С. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928); «1919. Тревога»; П.П. Кончаловский «Портрет дочери художника» (1925); И.И. Машков «Снедь московская. Хлебы» (1924).

Самостоятельная работа: выделить главное в деятельности группировок.

■ 3. Тема: Искусство 30-х годов.

Особенности искусства 30-х годов. Историко-революционная тематика в творчестве Б.Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммуниста»; отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина; тема спорта в

творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова. Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина. Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В.К. Былиницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского. Ведущая роль реалистической книжной иллюстрации: В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик. Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ. Сделать сообщение о творчестве В. Фаворского, Е. Кибрика.

■ 4. Тема: Искусство в период Великой Отечественной войны.

Развитие образа героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского народа. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Героические серии Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А.А. Дейнека «Оборона Севастополя». А.А. Пластов «Фашист пролетел», С.В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского. Скульптурные портреты героев в творчестве М.Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве Кукрыниксов, Б. Ефимове.

■ 5. Тема: Социалистический реализм. Отечественное искусство 40 – 50 -х годов.

Разнообразие видов и жанров советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Определяющая роль эпического пейзажа. Обращение к темам прошедшей войны. Темы борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С.П. Викторова. Натюрморт в творчестве П.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: анализ картины (по выбору).

■ 6. Тема: Изобразительное искусство 60-90-х годов

«Суровый стиль» в живописи: П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков. Соц-Арт, появление альтернативной культуры. Эстетическая реакция на официальное искусство. Творчество В. Комара, А. Соколова, И. Кабакова, А. Меламида. Поп-арт 70-90-х годов XX века.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о художниках сурового стиля.

■ 7. Тема: Искусство XX – XXI века. Современные творческие поиски в искусстве.

Постсоветское искусство рубежа XX – XXI века укладывается в слишком малые временные рамки, чтобы дать объективную картину развития искусства. Главные проблемы: развитие религиозной живописи; восстановление и строительство новых храмов; изменения в монументальном искусстве; многообразие станковой живописи; массовое искусство, китч.

Самостоятельная работа: сделать презентацию о современных художниках (по выбору)

■ 8. Подготовка к экзамену.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы для учащихся 1-5 года обучения является приобретение ими следующих знаний, умений и навыков по предмету «История искусства»:

Знание:

- основных этапов развития изобразительного искусства; эстетических идеалов различных эпох и народов;
- о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- основных понятий изобразительного искусства;
- основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждения интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства.

Умения:

- выделять основные черты художественного стиля;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

Навыки:

- анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- анализа произведения изобразительного искусства;

Формы и методы контроля, система оценок

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «История изобразительного искусства» являются:

- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация
- аттестация по завершении освоения программы

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося.

При оценивании учитывается:

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы; - темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются:

- контрольный урок – устный (письменный) опрос (проводится в счет аудиторного времени);

- зачет – письменный (устный) опрос (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен – устный/письменный опрос (проводится во внеаудиторное время).

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую при реализации Программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет в форме контрольного урока в 3-м, 5-м, 7-м, 9-м, 11-м полугодиях. Вид промежуточной аттестации - устный (письменный опрос). Во время опроса оцениваются знания, умения, навыки, приобретенные по предмету за период обучения, выставляется оценка за полугодие.

Программа также предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую в форме зачета при реализации Программы «Живопись» со сроком обучения 5 во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м, 10-м полугодиях. Вид промежуточной аттестации - письменный (устный) опрос. Во время опроса оцениваются знания, умения, навыки, приобретенные по предмету за период обучения, выставляется оценка за полугодие.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «История изобразительного искусства».

При выведении годовой оценки при промежуточной аттестации в конце второго полугодия каждого учебного года за исключением выпускного класса, учитывается следующее:

- качество работы обучающегося в течение учебного года;
- оценка, полученная на зачете или экзамене;
- участие обучающегося в творческих и просветительских мероприятиях в течение учебного года.

Оценки по предмету выставляются по окончании каждой четверти учебного года..

Аттестация по завершении освоения программы.

На основании ФГТ, в соответствии с учебным планом предусмотрена аттестация по завершении освоения программы по предмету «История изобразительного искусства».

Аттестация по завершении освоения программы (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения полным комплексом знаний, умений и навыков по изученному предмету. Аттестация по завершении освоения программы проводится в форме устного и письменного опроса обучающихся:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,

Формы контроля

- контроль и самоконтроль со стороны учащихся в процессе учебно-творческой деятельности;
- контроль со стороны преподавателя с выставлением оценки за уровень освоения теоретического материала;
- аттестация по завершении освоения программы;
- тестирование по темам, игровые викторины по темам, самостоятельная работа;
- мониторинг по активности и результативности конкурсной деятельности;
- контрольные и экзаменационные работы.

Методы и средства обучения

Для обеспечения качества освоения учащимися программы по предмету «История искусства» применяются ключевые приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- проектно-исследовательская деятельность;
- личностно-ориентированный подход;
- дифференциация;
- межпредметная интеграция;
- индивидуализация обучения (составление индивидуальных маршрутов (программ) развития).

Дидактические материалы и средства обучения

1. *Электронные средства обучения*: мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран), мультимедийные универсальные энциклопедии, презентации по разделам и темам программы, фильмы.
2. *Наглядно-плоскостные средства обучения*: наглядные методические пособия, таблицы, настенные иллюстрации.
3. *Раздаточный материал*: карточки по видам и жанрам искусства, по стилям, справочный материал.
4. *Аудиовизуальные средства*: слайд-фильмы, видеофильмы, фонотека.
5. *Авторские презентации* преподавателя по темам программы.

Список литературы

1. Александров В.И. История русского искусства.- Минск: Харвест, 2009.
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М: Радуга, 1990.
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века – начала 20 века. Т.2.-М: Радуга, 1990.
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Лань, 2002.
5. Верман Карл. История искусства всех времен и народов: искусство 16-19 столетий. – М: АСТ, 2001.
6. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства.- М: РИО, 1994.
7. Гнедич П.П. История искусства. – М: АСТ, 2009.
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения 14-15 столетия. Т.2.-М: Искусство, 1978.
9. Дмитриева Н.А. Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира.- М., 1986.
10. История советского искусства: живопись, скульптура, графика. – М: Искусство, 1965.
11. История русского и советского искусства: Учебн. Пособие для ВУЗов. – М: Высшая школа, 1989.
12. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. – СПб: ДБ, 2003.
13. История искусств: западно-европейское искусство: Учебник. – М: Высшая школа, 2004.
14. История искусства: художники, памятники, стили. – М: АСТ, 2008.
15. История русского искусства: конец 18 начало 20 века. Т.2. Кн.2. – М: 1981.
16. Любимов А.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М: Астрель, 2006.
17. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М: Архитектура. – С, 2004.
18. Рябцев Ю.С. История русской культуры. 20 век. Учебн. Пособие. – М: ВЛАДОС, 2004.

19. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца 19 – начала 20 века. – М: Галарт, 2001.
20. Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. – М: Высшая школа, 1979.