Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

ЗАТО Северск

«Детская школа искусств»

**ПРОГРАММА
учебного предмета**

ПО.02.УП.02 «ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

дополнительной предпрофессиональной программы в области

декоративно-прикладного искусства

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

предметная область

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Срок обучения 4 года

г. Северск

2023

ПРИНЯТО Педагогическим советом МАУДО ДШИ Протокол №2 от 22.03.2023	

Составитель: А.В.Харламова А.В.	преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства МАУДО ДШИ

Рецензент: Колесникова Лариса Васильевна	искусствовед, преподаватель высшей квалификационной категории МАУДО ДШИ
Внешний рецензент: Жалнина Зифа Закировна	заместитель директора по учебно-методической работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа» ЗАТО Северск Томской области

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

* *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.*
* *Срок реализации учебного предмета.*
* *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.*
* *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.*
* *Форма проведения учебных аудиторных занятий.*
* *Цель и задачи учебного предмета.*
* *Обоснование структуры программы учебного предмета.*
* *Методы обучения.*
* *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

1. **Содержание учебного предмета**

* *Сведения о затратах учебного времени.*
* *Учебно-тематический план.*
* *Годовые требования. Содержание разделов и тем.*

1. **Требования к уровню подготовки обучающихся**
2. **Формы и методы контроля, система оценок**

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*

* *Критерии оценки.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам.*

VI. Материально-технические условия реализации программы

VII. Список литературы и средств обучения

- *Список учебной и методической литературы.*

- Средства обучения.

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «История народной культуры и 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 духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета, обучающиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает обучающемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого обучающегося.

2. Срок реализации учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства»

При реализации ДПП «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года.

Согласно учебному плану изучение предмета начинается со второго класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1,5 часа в неделю. Начало освоения программы рассчитано на возраст 10-12 лет.

3. *Объём учебного времени*

Объём учебного временипредусмотренный учебным планом МАУДО ДШИ на реализацию программы «История народной культуры и изобразительного искусства» с четырех годичным сроком обучения:

Аудиторные занятия

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» при четырехгодичном сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 - аудиторные занятия, 198 - самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Таблица 1

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
Классы	2		3		4		5		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Д. Зачет	Контрольный урок	Д. Зачет	Контрольный урок	Д. Зачет	Контрольный урок	Экзамен	

5.Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» проводится в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

6. *Цель и задачи учебного предмета*

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории народной культуры и изобразительного искусства; формирование художественного вкуса; формирование интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачи:

− сформировать знания основных этапов развития изобразительного искусства;

− сформировать знания основных понятий изобразительного искусства;

− сформировать знания основных художественных школ в западно -европейском и русском изобразительном искусстве;

− сформировать умения определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

− сформировать умения в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

− сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

− сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства;

− сформировать художественный вкус;

− воспитать эмоциональное восприятие произведений искусства;

− воспитать устойчивый интерес и любовь к искусству;

− сформировать знание творчества мастеров мирового и отечественного искусства;

− развить творческие способности, воображение и фантазии обучающихся;

− воспитать вкус к аналитической и познавательной деятельности;

− сформировать целостные представления об истории искусства во взаимодействии с другими видами искусства;

− закрепить устойчивую потребность общения с миром творчества и искусства;

− воспитать чувства интереса и уважения к культуре своего народа;

− сформировать умения сопоставлять явления русского искусства с аналогичными процессами в Европе, выявлять общее и особенное;

− воспитать оценочное отношение к произведениям искусства, их эмоциональное восприятие;

− сформировать представлений об эстетическом идеале различных эпох, стран и народов;

− приобщить обучающихся к миру искусства как неотъемлемой части духовной культуры человечества;

− воспитать интерес к предмету «история народной культуры и изобразительного искусства»;

− сформировать знания о народных художественных промыслах;

− обучить первоначальным навыкам анализа памятников искусства;

− воспитать эмоциональное восприятие и переживание произведений искусства.

7. Обоснование структуры программы

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 предмета;
* распределение учебного материала по годам обучения;
* требования к уровню подготовки обучающихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. *Методы обучения*

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: использование показа репродукция, демонстрация фильмов, презентаций;
* репродуктивные: пересказ и т.д.;
* поисково-творческие: участие в исследовательских и образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, и т.д.
* аналитические: осмысление, анализ, самооценка
* эмоциональные (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

9. Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Материально-техническая база МАУДО ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

МАУДО ДШИ располагает материально-технической базой для реализации программы «История народной культуры и изобразительного искусства», обеспечивает проведение всех видов занятий, творческой деятельности обучающихся для достижения результатов установленных федеральными государственными требованиями.

Во время самостоятельной работы обучающихся может быть обеспечен доступом к сети Интернет.

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» перечень учебных аудиторий и материально-технического обеспечения включает учебные аудитории для групповых занятий. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.

Таблица 1

Учебная аудитория	Площадь (м2)	Оснащение
Корпус № 2		
302	41,0	- доска магнитная, доска меловая, доска маркерная; - компьютер; - цветной принтер; - столы письменные; - стулья; - мольберты; - подставки; - натюрмортные столы; - переносные осветители; - стеллаж с природным материалом; керамическими вазами, гипсовыми геометрическими фигурами, драпировками и т.д.; - аппаратура звукозаписи; - учебная и учебно-методическая литература: - журналы «Юный художник», - натурный фонд для натюрмортов, - фонд методического пособия; - материалы: краски акварельные, краски гуашевые, кисти различных размеров круглые и плоские, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, ластик, стаканчик непроливайка, бумага, влажные салфетки, клеёнка, фартуки, нарукавники.

В МАУДО ДШИ соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений, созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» составлена с учетом принципов наглядности, последовательности и доступности. Содержание программы учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» построено с учётом возрастных особенностей детей.

1. ***Учебно-тематический план***

№ темы	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максим. учебная нагрузка	Сам. раб.	Ауд. зан.
	Первый год обучения (2 класс) 3 полугодие				
	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ				
1.1.	Сущность, структура и функции народной художественной культуры	беседа	3	1, 5	1,5
1.2.	Основные виды народной художественной культуры	беседа	3	1, 5	1,5
1.3.	Синкретический характер народной художественной культуры	беседа	3	1, 5	1,5
1.4.	Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира»				
1.4.1.	Содержание народной культуры и типы мировоззрения	беседа	3	1, 5	1,5
1.4.2.	Христианство и русская народная культура	беседа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ				
2.1.	Встреча весны. Народные художественные традиции празднования Пасхи	беседа	3	1, 5	1,5
2.2.	Народные художественные традиции празднования Троицы	беседа	3	1, 5	1,5
2.3.	Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы	беседа	3	1, 5	1,5
2.4.	Осенние праздники. Встреча зимы	беседа	3	1, 5	1,5
2.5.	Представление о времени, отраженные в празднике Зимние святки	беседа	3	1, 5	1,5
2.6.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	беседа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 3. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ.						3	1, 5	1,5
3.1.	Художественная обработка дерева	беседа	3	1, 5	1,5
3.2.	Художественная керамика	беседа	3	1, 5	1,5
3.3.	Художественные лаки	беседа	3	1, 5	1,5
3.4.	Художественная обработка камня и металла	беседа	3	1, 5	1,5
3.5.	Контрольный урок по народным художественным образам	контрольный урок	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 3 полугодии			48	24	24
Первый год обучения (2 класс) 4 полугодие					
	РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.				
4.1.	Первобытное искусство	беседа	3	1, 5	1,5
4.2.	Художественная культура Древнего Востока	беседа	3	1, 5	1,5
4.3.	История изобразительного искусства Древнего Египта				
4.3.1.	Художественная культура Древнего Египта	беседа	3	1, 5	1,5
4.3.2.	Архитектура Древнего Египта	беседа	3	1, 5	1,5
4.3.3.	Скульптура древнего Египта	беседа	3	1, 5	1,5
4.3.4.	Художественная культура амарнского периода	беседа	3	1, 5	1,5
4.3.5.	Контрольная работа по искусству Древнего Египта	контрольный урок	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 5. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО				
5.1.	История изобразительного искусства Древней Греции				
5.1.1.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	беседа	3	1, 5	1,5
5.1.2.	Древнегреческий храм	беседа	3	1, 5	1,5
5.1.3.	Прогулка по Акрополю	беседа	3	1, 5	1,5
5.1.4.	Древнегреческая скульптура	беседа	3	1, 5	1,5
5.1.5.	Вазопись и греческий орнамент	беседа	3	1, 5	1,5
5.1.6.	Шедевры Элленизма	беседа	3	1,5	1,5
5.2.	История изобразительного искусства Древнего Рима				
5.2.1.	Художественная культура древнего Рима	беседа	3	1, 5	1,5
5.2.2.	Архитектура Древнего Рима	беседа	3	1, 5	1,5
5.2.3.	Римский скульптурный портрет. Римская живопись	беседа	3	1, 5	1,5
	Д. зачёт	зачёт	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 4 полугодии			51	25,5	25,5
Общее количество часов в учебном году			99	49,5	49,5
Второй год обучения (3 класс) 5 полугодие					
	РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ				
6.1.	Раннехристианское искусство	беседа	3	1, 5	1,5
6.2.	Искусство Византии. Архитектура	беседа	3	1, 5	1,5
6.3.	Искусство Византии. Живопись	беседа	3	1, 5	1,5
6.4.	Искусство Византии. Орнамент	беседа	3	1, 5	1,5
6.5.	Культура варварских государств	беседа	3	1, 5	1,5
6.6.	Романский стиль	беседа	3	1, 5	1,5
6.7.	Готическая архитектура	беседа	3	1, 5	1,5
6.8.	Скульптура средневековья	беседа	3	1, 5	1,5
6.9	Средневековый восток.	беседа	3	1, 5	1,5
6.10.	История изобразительного искусства Индии	беседа	3	1, 5	1,5
6.11.	История изобразительного искусства Китая	беседа	3	1, 5	1,5
6.12.	История изобразительного искусства Японии	беседа	3	1, 5	1,5
6.13.	Контрольный урок по блоку Средневекового искусства.	контрольная работа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 7. ВОЗРОЖДЕНИЕ.				
7.1.	Введение. Общая характеристика эпохи	беседа	3	1, 5	1,5
7.2.	Проторенессанс	беседа	3	1, 5	1,5
7.3.	Раннее Возрождение	беседа	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 5 полугодии			49	24	24
Второй год обучения (3 класс) 6 полугодие					
7.4.	Высокое возрождение	беседа	3	1, 5	1,5
7.5.	Титаны возрождения.	беседа	9	4,5	4,5
7.6.	Позднее возрождение Венецианская живопись	беседа	3	1, 5	1,5
7.7.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	беседа	3	1, 5	1,5
7.8.	Возрождение в Германии и Франции	беседа	3	1, 5	1,5
7.9.	Контрольная работа «Титаны Возрождения»	контрольная работа	3	1,5	1,5
	РАЗДЕЛ 8. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII ВВ.				
8.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	лекция	3	1,5	1,5
8.2.	Искусство Италии XVII века	беседа	3	1, 5	1,5
8.3.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	беседа	3	1, 5	1,5
8.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	беседа	3	1, 5	1,5
8.5.	Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество Диего Веласкеса	беседа	3	1, 5	1,5
8.6.	Искусство Франции XVII века	беседа	3	1, 5	1,5
8.7.	Искусство Франции XVIII века	беседа	3	1, 5	1,5
8.8.	Искусство Англии XVIII века	беседа	3	1, 5	1,5
	Д. зачёт	зачет	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 6 полугодии			51	25,5	25,5
Общее количество часов в учебном году.			99	49,5	49,5
Третий год обучения (4 класс) 7 полугодие					
	РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.				
9.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	беседа	3	1, 5	1,5
9.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века.	беседа	3	1, 5	1,5
9.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	беседа	3	1, 5	1,5
9.4.	Искусство критического реализма	беседа	3	1, 5	1,5
9.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	беседа	3	1, 5	1,5
9.6.	Обобщающее занятие по искусству стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.	семинарское занятие	3	1,5	1,5
	РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА				
10.1.	Импрессионизм	беседа	6	3	3
10.2.	Неоимпрессионизм	беседа	6	3	3
10.3.	Постимпрессионизм	беседа	6	3	3
10.4.	Обобщающий урок по блоку «История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века»	беседа	3	1,5	1,5
	РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.				
11.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
11.2.	Архитектура первой половины XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
11.3.1.	Модернизм и его направления	лекция	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 7 полугодии			48	24	24
Третий год обучения (4 класс) 8 полугодие					
11.3.2	Модернизм и его направления	лекция	3	1, 5	1,5
11.4.	Творчество Анри Матисса и Пабло Пикассо	беседа	6	3	3
11.5.	Демократическое искусство первой половины ХХ века	лекция	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА – НАЧАЛА XXI ВВ.				
12.1.	Архитектура и скульптура второй половины ХХ века – начала XXI вв.	лекция	6	1, 5	1,5
12.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве	лекция	3	1, 5	1,5
12.4.	Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ				
13.1.	Искусство древнерусского государства. Киевская Русь	беседа	3	1, 5	1,5
13.2.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	беседа	3	1, 5	1,5
13.3.	История искусства Новгорода	беседа	3	1, 5	1,5
13.4.	История искусства Пскова	беседа	3	1, 5	1,5
13.5.	Древнерусская Иконопись. Феофан грек, Андрей Рублев.	беседа	3	1, 5	1,5
13.6.	Архитектура Московского княжества	беседа	3	1, 5	1,5
13.7.	Контрольная работа «Искусство древней Руси»	контрольный урок	3	1,5	1,5
	Требования к итоговому реферату	лекция	3	1, 5	1,5
	Д. зачёт	зачет	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 8 полугодии			51	24,5	24,5
Общее количество часов в учебном году			99	49,5	49,5
Четвертый год обучения (5 класс) 9 полугодие					
13.8.	Архитектура конца XV – начала XVI века	беседа	3	1, 5	1,5
13.9.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	беседа	3	1, 5	1,5
13.10.	Архитектура середины и конца XVI века	беседа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 14. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА				
14.1.	Русская архитектура XVII века	беседа	3	1, 5	1,5
14.2.	Русская живопись XVII века	беседа	3	1, 5	1,5
14.3.	Декоративно-прикладное искусство	беседа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА				
15.1.	Искусство первой трети XVIII века	лекция	3	1, 5	1,5
15.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	беседа	3	1, 5	1,5
15.3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	беседа	3	1, 5	1,5
15.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	беседа	3	1, 5	1,5
15.5.	Контрольный урок «Русское искусство XVIII века»	контрольная работа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА				
16.1.	Архитектура высокого классицизма	беседа	3	1, 5	1,5
16.2.	Скульптура первой половины XIX века	беседа	3	1, 5	1,5
16.3.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	беседа	3	1, 5	1,5
16.4.	Венецианов и его школа	беседа	3	1, 5	1,5
16.5.	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова и А. А. Иванова, П. А. Федотова	беседа	3	1, 5	1,5
Общее количество часов в 9 полугодии			48	24	24
Четвертый год обучения (5 класс) 10 полугодие					
	РАЗДЕЛ 17. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА				
17.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	беседа	3	1, 5	1,5
17.2.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	беседа	3	1, 5	1,5
17.3.	Батальная живопись	беседа	3	1, 5	1,5
17.4.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	беседа	3	1, 5	1,5
17.6.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	беседа	3	1, 5	1,5
17.7.	Творчество В. М. Васнецова и Е.Е. Репина	беседа	3	1, 5	1,5
17.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	беседа	3	1, 5	1,5
17.9.	Контрольная работа «Передвижники»	контрольная работа	3	1, 5	1,5
	РАЗДЕЛ 18. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.				
18.1.	Развитие бытового и исторического жанров	беседа	3	1, 5	1,5
18.2.	Творчество К. А. Коровина, В. А. Серова, М. А. Врубеля.	беседа	3	1, 5	1,5
18.3.	Художественные объединения на рубеже веков	лекция	3	1, 5	1,5
18.4.	Русский авангард	лекция	3	1,5	1,5
	РАЗДЕЛ 19. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ХХ – ХХI ВЕКОВ				
19.1.	Искусство России в довоенный период.	лекция	3	1,5	1,5
19.2.	Искусство военных лет	лекция	3	1,5	1,5
19.3.	Русское искусство в послевоенное время.	лекция	3	1,5	1,5
19.4.	Искусство на современном этапе	беседа	3	1,5	1,5
	Защита экзаменационных рефератов	экзамен	3	1,5	1,5
Общее количество часов в 10 полугодии			51	25,5	25,5
Общее количество часов в учебном году			99	49,5	49,5

1. **СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета**

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1. Сущность, структура и функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа. «Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). Основные функции народной художественной культуры: аксиологическая (сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса); коммуникативная (развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов); действенная (получение новой информации и преобразование имеющейся). Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности.

Самостоятельная работа: подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте.

1.2. Основные виды народной художественной культуры.

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье – семейные реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось.

1.3. Синкретический характер народной художественной культуры.

Вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов; разучить местные варианты хороводов «Дрема», «А мы просо сеяли».

Самостоятельная работа: на основе зарисовок фигур хоровода составить орнамент.

1.4. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

1.4.1. Содержание народной культуры и типы мировоззрения.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность. Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений (обыденное мировоззрение и научное). Исторические типы мировоззрения (мифологическое мышление, религиозное, философское или научное) и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

Самостоятельная работа: словарная работа: «мировоззрение», «миф», «сказка».

1.4.2. Христианство и русская народная культура.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Самостоятельная работа: понятия «язычество», «христианство», «сакральность», «антропоцентризм».

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2.1. Встреча весны.

Народные художественные традиции празднования Пасхи.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочебные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки или подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о символике мотивов орнаментального декора.

2.2. Народные художественные традиции празднования Троицы.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о региональных особенностях празднования Троицы; подбор загадок о березе.

2.3. Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы.

Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши); Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса); В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры); Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о главных летних праздниках народов вашего края.

2.4. Осенние праздники. Встреча зимы.

Симеон столпник (14.09). Обычаи дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница прях, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах вашей области.

2.5. Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки.

Мифологическое понятие времени (священное время и мирское время), новый год как самый опасный момент годового круга, с которым связывалось ежегодное обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал исходный порядок через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника.

Самостоятельная работа:записать тексты колядок своей области; сделать иллюстрацию к одной из них.

2.6. Масленица как наследница новогодних ритуалов.

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

Самостоятельная работа: записать бабушкин рецепт выпечки блинов.

РАЗДЕЛ 3. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

* 1. **Художественная обработка дерева.**

Резьба. Широкий диапазон средств: от форм геометрического орнамента до сложных тончайших миниатюр с изображением человеческих фигур, архитектуры и элементов пейзажа. Богородская резная игрушка. Хотьковская плоско-рельефная резьба. Художественные изделия из капа и бересты. Унцукульская насечка по дереву.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об одном из видов обработки дерева.

3.2. Художественная керамика.

Понятие «керамика»- все разновидности изделий, выполняемых из глины. Наиболее типичные изделия. Легко доступный материал и дополнительные компоненты для получения терракоты, майолики, фаянса и фарфора. Гончарный станок и литейный способ изготовления керамики. Декорирование керамических изделий. Гжельская керамика, скопинская керамика, дымковская игрушка, филимоновская и каргопольская игрушка.

Самостоятельная работа:зарисовать керамическое изделие из домашнего обихода.

3.3. Художественные лаки.

Лаковая живопись на папье-маше. Ориентация на образцы русской классической живописи и техника многослойного письма масляными красками мастеров Федоскино. Темперная лаковая живопись и продолжение иконописных традиций палехскими мастерами. Тематика сказок, легенд, песен в просветленной мстёрской живописи. Орнамент изделий из Мстёры.

Самостоятельная работа:зарисовка сюжетов лаковой миниатюры.

3.4. Художественная обработка камня и метала.

XVIII век - расцвет русского камнерезного искусства. Организация камнерезных и шлифовальных фабрик. «Кустарная, народная каменная промышленность на Урале». Обработка камня твердых и мягких пород. Шедевры камнерезного искусства уральских мастеров. Техники торевтики: литье, ковка, чеканка, скань, финифть, чернение. Великоустюжское черневое серебро, казаковская филигрань, кубачинский промысел. Каслинский чугун.

Самостоятельная работа***:*** составить список уральских самоцветов; подготовить сообщение о Каслинском чугунном павильоне

3.5. Контрольный урок по народным художественным образам.

Тестовое задание по разделу 3. «Народные художественные образы».

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

* 1. **Первобытное искусство.**

Эпоха возникновения искусства. Источник для его возникновения. Высшая форма освоения мира по законам красоты. Религия первобытного общества: тотемизм, фетишизм, магия, шаманы - посредники общения с духами.

Первые опыты строительства людей. Места обитания. Мегалитические сооружения древности: дольмен, менгир, кромлех. Стоунхендж, его тайны и загадки. Счет времени. История возникновения календаря. Календари древних майя, ацтеков, инков.

Скульптура. Первобытный традиционализм и символизм. Изображения зверя, связь с практическими потребностями людей. Магическое назначение изображений. «Палеолитические Венеры». Живопись. История открытий пещер с первобытной живописью. Археолог Саутуола. Альтамира, Фон-де-Гом, Ласко – «Сикстинская капелла первобытной живописи». Приемы росписи, использование натуральных красителей, способы нанесения изображений. Образ зверя - главный в искусстве. Декоративно-прикладное искусство. Скифское золото. «Что было бы с человеческим обществом, если бы не было искусства?»

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

* 1. **Художественная культура древнего востока.**

Понятие «цивилизация». Художественная культура Месопотамии. В поисках потерянного рая. Миф о Гильгамеше. Великий потоп. Открытие Шумера. Зиккурат в Уре. Ассирия - могущественная военная империя. Строительство дворцов. Стражи ворот - Шеду. Искусство рельефа - сцены охоты на львов. Вавилон, планировка города. Ворота Иштар. Легенда о Вавилонской башне и зиккурат Этеменанки. Висячие сады Семирамиды - одно из чудес света. Персия. «Битва Александра Македонского с Дарием» Альтдорфера. Фриз дворца в Сузах. «Телохранители». Значение искусства Месопотамии.

Самостоятельная работа: Прочитать миф о Гильгамеше, изучить иллюстративный материал по теме.

4.3. История изобразительного искусства Древнего Египта.

4.3.1. Художественная культура Древнего Египта.

Географическое положение. Значение разливов Нила: деление на Верхний и Нижний Египет. Правители Египта и корона фараона. Периодизация искусства. Боги Древнего Египта. Миф об Осирисе - основополагающий миф для понимания культуры. Письменность египтян.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

4.3.2. Архитектура Древнего Египта.

Архитектура Древнего Египта. Древнее царство. Пирамиды, их тайны и загадки. Эволюция пирамиды: мастаба, пирамида Джосера (Имхотеп), пирамиды в Медуме, Дашуре, Саккара. Комплекс в Гизе. Сфинкс - страж пирамид. Новые гипотезы о происхождении пирамид. Скальные гробницы Среднего царства. Ансамбль в Дейр-эль-Бахри. Сочетание пирамиды и гробницы. Формирование ансамбля захоронений. Захоронения в Долине царей. Аллеи сфинксов. Храм Хатшепсут. Элементы: пилоны, колонный зал - гипостиль, обелиск - окаменевший луч солнца. Храмы в Карнаке и Луксоре. Храм в Абу-Симбел, его судьба.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

4.3.3. Скульптура Древнего Египта.

Скульптура Древнего Египта. Вера в жизнь после смерти. Заупокойный культ. Понятие канона в скульптуре. Рахотеп и Нофрет. Статуя писца Каи, «Сельский староста». Портрет Сенусерта, статуя Раннаи. Ушебти - слуги, отступление от канона. Колоссы Мемнона.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

4.3.4. Художественная культура Амарнского периода.

Художественная культура амарнского периода. Религиозная реформа Эхнатона. Культ Атона. Столица Ахетатон. Нарастание реализма в искусстве. Изображения фараона. Портрет Нефертити. Рельеф «Плакальщицы». Отступление от канона. Возвращение культа Амона. Сокровища гробницы Тутанхамона.

Самостоятельная работа: изучить иллюстративный материал по всем периодам.

4.3.5. Контрольная работа по искусству Древнего Египта.

Написание эссе, используя полученные знания по блоку «История изобразительного искусства Древнего Египта».

РАЗДЕЛ 5. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

5.1. История изобразительного искусства Древней Греции

5.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).

Открытие английским археологом Артуром Эвансом искусства Крита. Экономика, уровень цивилизации эпохи расцвета Крита. Эпоха Тельца. Мифы и реальность. Кносский дворец - лабиринт. Загадочные жертвоприношения Минотавру. Архитектура, живопись и керамика. Особенности искусства Крита (асимметрия, динамика, построенные на контрасте цвета, формы и использовании морских сюжетов). Жизнь Генриха Шлимана как пример целеустремленности, веры и предначертанности. Величайшее открытие Трои. Экономика. Образ жизни Ахейцев и отражение его в искусстве. Центры ахейской культуры. Архитектура, - монументальность ясность архитектурной планировки; живопись незамысловатость сюжетов росписи; простота форм в керамике и прикладное искусство ахейцев.

Самостоятельная работа: чтение «Илиады» и книги Курта Керама «Боги, гробницы, ученые».

5.1.2. Древнегреческий храм.

Воплощение триады Витрувия. Назначение греческого храма быть жилищем Бога. Строение греческого храма как демонстрация «работы» конструкции. Стремление греков сделать храм живым, дышащим. Главные конструктивные и композиционные элементы храма. Ордерная система.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордеров.

5.1.3. Прогулка по Акрополю.

«Прогулка по Акрополю». Понятия «акрополь», «панафинейские празднества». Перикл - правитель Афин. Маршрут: Пропилеи, храм Ники Аптерос, Статуя Афины Промахос, Парфенон, Эрехтейон и портик кариатид. Спор Афины с Посейдоном. Основные черты архитектуры. Архитектор и скульптор Фидий, его создания. Рельефы Парфенона.

Самостоятельная работа: Прочитать миф о споре Афины и Посейдона.

5.1.4. Древнегреческая скульптура.

Эпоха Архаики. Формирование полиса. Отражение в скульптуре мировоззрения Архаики. Духовный потенциал архаичного человека, отраженный в Куросе, защитнике зарождающегося государства. Кора - изображение богини. Разнообразие и богатство душевных состояний женских образов.

Ранняя классика. Движение. Оживающая одухотворенная материя (Аполлон из Пьомбино, Дельфийский возничий, Посейдон). Поиски Мирона в попытке передачи в скульптуре перехода одного эмоционального состояния в другое. Вершина Ранней классики - «Трон Людовизи». Целостность композиции. Музыкальность ритмов.

Высокая Классика. Совершенная Греция - идеальный человек в скульптуре. Поиски Поликлета способа создания образа совершенного человека (Дорифор). Парадоксальность «Раненой амазонки». Гениальный Фидий (скульптура Акрополя).

Поздняя классика. Потеря греками целостности мироощущения с началом Пелопонесской войны. Скопас и Пракситель. Два способа передачи в скульптуре разочарования, неуверенности, краха надежд, боли и страдания.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

5.1.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

5.1.6. Шедевры Элленизма.

Возникновение эллинизма на развалинах империи Александра Македонского. Основные достижения искусства 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», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Искусств глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

5.2. История изобразительного искусства Древнего Рима

5.2.1. Художественная культура древнего Рима.

Истоки римской культуры. Легенда о Ромуле и Рэме. Капитолийская волчица - символ Рима. Религиозные представления римлян. Сравнительный анализ богов Греции и Рима.

Самостоятельная работа: чтение мифов Древнего Рима.

5.2.2. Архитектура Древнего Рима.

Ведущая роль архитектуры. Типы архитектурных сооружений Рима. Достижения инженерного искусства и масштабы строительства. Принцип в разумной целесообразности римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия - цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры - водоупорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре в Интернете.

5.2.3. Римский скульптурный портрет. Римская живопись.

Документально точное повествовательное начало римского скульптурного портрета. Образ человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. Интерес к передаче индивидуальных черт лица как следствие традиции изготовления посмертных масок, связанной культом предков. Особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Шедевры римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме. Исторический рельеф на колоннах - монументах и арках. Арка Тита, колонна Траяна.

Четыре стиля помпейских росписей. Фаюмский портрет. Римские мозаики. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете документальный фильм «София Константинопольская».

Зачет.

Разделы 4, 5. Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

6.1. Раннехристианское искусство.

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

6.2. Искусство Византии. Архитектура.

Величайшие достижения в области архитектуры: разработка идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестовокупольного храма; символику частей храма в их единстве. Сдержанность внешней отделки и богатое внутреннее убранство византийских храмов. София Константинопольская.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете документальный фильм «София Константинопольская».

6.3. Искусство Византии. Живопись.

Значение влияния Византийского искусства на культуры других стран в связи с развитием христианства. Система росписей и мозаик христианского храма как слияние мира верхнего и земного. Роль иконописца, его духовны облик Сложение канона в изображении святых: от реалистических индивидуальных образов до обобщенного знакового характера. Развитие главного образа византийской культуры - Иисуса Христа - от юноши пастуха до Бога - грозного, непримиримого судьи. Разработка прообразов (архетипов) - постоянных иконографических схем. Мозаики собора Сан Витале в Равенне; мозаики Софийского собора. Первый иконописец Святой Лука. Икона «Владимирской Богоматери». Характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии. Слияние эллинистических и восточных традиций в орнаменте. Влияние византийского орнаментального стиля на русское искусство.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит, копирование мотива византийского орнамента по выбору.

6.4. Искусство Византии. Орнамент.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную 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 вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратить внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что 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.

6.5. Культура варварских государств.

Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Фольклорные образы в творчестве племен, разрушивших Рим. Отражение древних языческих представлений в «зверином стиле». 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.

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

6.6. Романский стиль.

Возникновение термина «романский стиль». Закономерность появления романского стиля. Сводчатые конструкции и их преимущество. Типы романских сводов (крестовый, цилиндрический, сомкнутый и т.д.). Типы построек (крепости, замки феодалов, соборы, городские постройки города). Памятники: собор Сен-Лазар в Отеке, Сен- Трофим в Арле, церковь аббатства Сен-Жиль, соборы в Клюни, Вормсе, Майнце, Шпейере, замок в Вартбурге.

Монументальная живопись в романском храме - «книге для неграмотных». Синтез искусств.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

6.7. Готическая архитектура.

Причины смены стиля. Особенности готической конструкции и ее возможности в решении строительных и образных задач. Конструктивные и декоративные элементы готических соборов. Роль вертикальных и горизонтальных членений в создании образа. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Собор «Парижской Богоматери», соборы в Шартре, Реймсе, Амьене. Особенности французской готики. Наумбургский и Кёльнский соборы в Германии. Соборы в Линкольне, Уэлсе, Личфилде. Нервюры в английской готике. Роль витража в образном решении собора. Синтез искусств.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери; просмотр документального фильма ВВС «Шартсрский собор».

6.8. Скульптура средневековья.

Романская скульптура. Условность изобразительного языка. Пропорции. Усиление роли человеческой фигуры в декоративно орнаментальных композициях на темы библейских и евангельских сказаний и притч. Соединение мотивов фантастических существ и христианских сюжетов в рельефе. Подчиненность скульптуры архитектурным формам и ритма.

Готическая скульптура. Включение скульптуры в архитектурную конструкцию, в состав функциональных элементов постройки. Экспрессионизм готической скульптуры.

Самостоятельная работа: изучение иллюстративного материала.

6.9. Средневековый восток.

Композиция культового здания ислама - мечети. Особенность мусульманского искусства, не использующего изображений 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.

6.10. История изобразительного искусства Индии.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Архитектура. Характер культового зодчества. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма. Пещерные храмы. Северные храмы. Индуистские храмы. Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь». Миниатюрная живопись Индии. Придворная тематика. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: прочитать книгу «Боги и мифы Индии».

6.11. История изобразительного искусства Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Светская живопись периода Тан. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа:словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

6.12. История изобразительного искусства Японии.

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-ХVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-ХIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэссю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

6.13. Контрольный урок по блоку Средневекового искусства.

Тестовое задние по разделу «Средневековое искусство». Проверка на знание терминов, произведений, имен авторов, умения различать стили, выделять их характерные особенности.

РАЗДЕЛ 7. ВОЗРОЖДЕНИЕ

7.1. Введение. Общая характеристика эпохи.

Общая характеристика эпохи Возрождения. Значение слова. Переодизация. Новые черты в социально-экономической, политической и духовной жизни Италии XII-XIV вв. Изменение в мировоззрении. Гуманизм, интерес к античности. Творцы Возрождения. Черты характера человека нового времени. Данте, Петрарка - первые гуманисты. Новое в искусстве.

Самостоятельная работа: составить таблицу достижений человечества в разных областях деятельности в эпоху Возрождения по датам

7.2. Проторенессанс.

Проторенессанс - происхождение термина. Джотто ди Бондоне как предвестник нового языка. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 - 1306). Трактовка религиозной легенды как реальное событие.. Появление осязательности и материальной убедительности форм. Реалистический характер изображения пространства и людей.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериала о «Поцелуе Иуды» Джотто из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

7.3. Раннее Возрождение.

Радикальное преодоление готических приемов и форм в постройках. Филиппо Брунеллески. Формирование основных принципов нового стиля (купол Флорентийского собора). Леон Батиста Альберти. Его деятельность как теоретика. Преодоление готики в скульптуре, изучение закономерностей построения человеческой фигуры, значение обращения к античности. Развитие свободной статуи и рельефа. Донателло - глава нового реалистического направления. Героизированный образ человека. «Давид», «Св. Георгий», статуя Гаттамелаты. Андреа Вероккио. Постепенное развитие в скульптуре элементов декоративизма. «Давид», конный памятник Коллеони. Система нового изобразительного языка (линейная и воздушная перспектива, светотеневая моделировка, ракурсы, фактура и т.д.). Роль в освоении трехмерного пространства С. Мартини «Благовещение», Фра Анжелико «Коронование Марии», Мазаччо «Мадонна», фрески капеллы Бранкаччи. Творчество Боттичелли. Два периода в творчестве художника. «Рождение Венеры», «Весна», «Юдифь», «Оплакивание Христа», «Поктнутая». Утонченность, изысканность раннего периода и трагизм - позднего. Особенности языка.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о художниках Раннего Возрождения из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

7.4. Высокое возрождение.

«Золотой век» итальянского искусства. Экономическое и политическое ослабление Италии. Феодальная реакция. Тип художника.

Образ идеально прекрасного человека.

Донато Анжело Браманте. Введение в архитектурные сооружения ордера («Темпиетто», участие в постройке собора Св. Петра и Ватиканского дворца). Вклад Палладио в развитие архитектуры дворцов и загородных вилл. Ротонда близ Виченцы. Г ении Высокого Возрождения (Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи) и значение их творчества для мировой культуры.

Самостоятельная работа: просмотр видео материалов о Браманте и Палладио.

7.5. Титаны возрождения.

Творчество Леонардо да Винчи, Микельанджело, Рафаэля. Воплощение личности совершенного человека в их творчестве. Знаменитые работы и музеи, в которых они находятся. Главные темы и характерные особенности в творчестве каждого из них.

Самостоятельная работа: просмотр фильма ВВС «Тайная Вечеря», просмотр и конспект видеоматериалов о Рафаэле и Мекельанджело Буаноротти из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

7.6. Позднее возрождение Венецианская живопись.

Особенности развития венецианской культуры в первой половине XVI века. Венецианская живопись - ее особенности: колорит и живописная фактура. Джорджоне. Связь человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа, музыкальность живописи Джорджоне. «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Творчество Тициана. Анализ произведений. Нарастание психологизма в поздних произведениях, черты драматического беспокойства, отход от гармонической ясности. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостностии отражении их 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». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

7.7. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Замена научного подхода к изображению природы интуицией: разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества. Борьба направлений в живописи. Приобщение к передовым достижениям итальянского искусства. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Отражение народного мировоззрения своего времени; осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Работаты Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Особенности живописного языка Брейгеля.

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные произведения.

7.8. Возрождение в Германии и Франции.

Осознание миропорядка и места человека в Германии, рожденное на основе позднеготической традиции: религиозно-мистическое и придворно-аристократическое. Альбрехт Дюрер - величайший художник немецкого Возрождения - теоретик, график и живописей. Достижение им в произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Дюрера. «Меланхолия». Многообразие штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов. Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве художника. «Зайчик».

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Ротердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве Возрождения во Франции и Испании; просмотр и конспект видеоматериалов о «Меланхолии» из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

7.9. Контрольная работа «Титаны Возрождения».

Написание эссе по теме «Титаны возрождения». Проверка знаний по блоку «Возрождение», проверка знаний терминов, авторов и произведений, отличительных особенностей времени. Выразить собственное отношение к эпохе, к художнику (художникам).

РАЗДЕЛ 8. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII ВВ.

8.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гобсс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

8.2. Искусство Италии XVII века

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Потрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода. Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве выдающихся мастеров, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальные фильмы о творчестве Лоренцо Бернини и Караваджо.

8.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

8.4. Искусство Голландии XVII-XVIII вв.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете. Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни.

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях.

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-ХVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Религиозные и мифологические композиции. Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода. Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи. Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: словарная работа «малые голландцы», «групповой портрет»; подготовить сообщение о творчестве Ф. Халса, Яна Вермера Делфтского, Рембрандта.

8.5. Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество Диего Веласкеса.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-ХVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-ХVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов.

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана.

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса. Реалистическое истолкование мифологических сюжетов. Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи. Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса. Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов. Поздний период творчества художника. Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

8.6. Искусство Франции XVII века.

Живопись Франции XVII века. Франция – классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Рационализм – как основа теории классицизма. Предмет искусства классицизма: только прекрасное и возвышенное. Античность – как эстетический и этический идеал.

Никола Пуссен - создатель классицистического направления в живописи Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мера и порядок, композиционная уравновешенность – как основа живописного произведения классицизма. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Эволюция художественного творчества. Тема смерти, бренности и тщеты земного, мудрое принятие смерти: «И я был в Аркадии (Аркадские пастухи)» (1650). Пуссен – создатель классического идеального пейзажа в его героическом виде. «Пейзаж с Полифемом» (1648). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема лирического идеализированного классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Архитектура Франции XVII века. Руководящая роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Самостоятельная работа: термин «классицизм», «рококо»; подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

8.7. Искусство Франции XVIII века

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Антуан Ватто - создатель галантного жанра. Интимной живописи и чувств. Красота эфемерности, ценность

неповторимого уходящего мгновения. Театральная культура ее роль в творчестве художника. «Савояр», «Тягости войны», «Любовь на итальянской сцене», «Галантные празднества», «Жиль», «Капризница». Жан Батист Шарден - поэт повседневности, Работа с натуры - основа его творчества. Совершенная валерная живопись, стремление выявить структуру предметов, материальную характерность и форму. Особенности. Реалистическая наблюдательность, передача композиции в работах «Скат», «Атрибуты искусства», «Медный бак», «Молитва перед обедом», «Прачка».

Буше - представитель стиля рококо А. Ватто. Выявить трепетность: оформитель книг, декоративных панно для интерьеров. Создатель картин для шпалер, декораций и костюмов для парижской оперы. Аллегории.

Сентиментальность, кокетливость. Слащавость. Принципы построения композиции, связанных с интерьером. Характер линия, ракурсы и цветовое решение. «Туалет Венеры», «Пастушеская сцена».

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

8.8. Искусство Англии XVIII века.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт - основоположник реализма в английской живописи, создатель общественной и политической сатиры. Наблюдение жизни - метод художника. Социальность, морализаторство. Серии « Карьера мота», «Модный брак». «Переулок джина», «Выборы в парламент». Хогарт - портретист: «Автопортрет», «Портрет миссис Сайер», «Продавщица креветок». Хогарт - теоретик искусства: «Анализ красоты». Джошуа Рейнольдс. Сочетание классицистических тенденций с меткостью психологической характеристики. Типы портретов Рейнольдса: камерные, парадные и аллегорические в «большом парадном стиле». Портреты писателя Стерна, актрисы Сары Сиддонс, адмирала Хитфилда.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Самостоятельная работа: словарная работа; выписать название картин и имена художников английской школы живописи XVIII века.

Зачет.

Разделы 6, 7, 8. Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.

9.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Французский классицизм. Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида. Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида. Демократизм его образов. Разнообразие по социальному составу портретов Давида. Давид – живописец Империи и его произведения этого времени.

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра. Исторические картины. Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

Самостоятельная работа: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

9.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес;1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи. Портреты Гойи. Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины. Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820). Поздние работы Гойи. Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи. Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

9.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения. Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита. Восточная тема в произведениях Делакруа. Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве. Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

9.4. Искусство критического реализма.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника. Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг. Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности. Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда. Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества. Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада ХХ века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина. Рисунки Милле. Пейзажи Милле, ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника. Изображение повседневной действительности. Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе. Программный характер картины. Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство. Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

9.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи.

Роль Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, творческий метод барбизонцев, роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро.

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам.

Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Француа Добиньи (1817 – 1878). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

9.6. Обобщающее занятие по искусству стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.

Повторение главных особенностей пройденных направлений, авторов и их работ, выступление с подготовленными сообщениями прошлых тем.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

10.1. Импрессионизм

Содержание: Сложный характер развития культуры на рубеже веков. Борьба с салонно-академическим искусством. Зарождение символико-декадентских течений. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов. Дальнейшее развитие реализма.

Э. Мане. Особенности живописного мастерства. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений, обобщение формы. «Завтрак на траве», «Олимпия», «Флейтист», «Бар в Фоли-Бержер». Его влияние на импрессионистов. Импрессионизм. Характеристика течения. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных зрительских впечатлений, особое внимание к живописным проблемам, новое понимание композиции. Пленэр, особенности живописной техники. Значение импрессионизма.

Э. Дега. Оригинальность его таланте, острое динамическое видение мира, «изобретение социальной светотени», особенности его рисунка, четкость композиций, колорит. «Урок танцев», «Голубые танцовщицы», «Абсент», «Прачки».

К. Моне - глава импрессионистской школы. Его пленэрные открытия,

принесшие изменения всей системы живописи. Чистая светлая, красочная гамма, эмоциональная манера наложения красок с использованием закона оптического смешения цвета - «Завтрак на траве», «Бульвар Капуцинок», «Стога сена», серия Руанских соборов.

О. Ренуар. Тематика его произведений, особенности живописи, значение световоздушной среды - «Анна», «Девушка с веером», «Портрет Жанны Самари».

Произведения Камиля Писарро, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие живописи.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников -импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

10.2. Неоимпрессионизм

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо раздельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

10.3. Постимпрессионизм

Отсутствие общей программы и общего метода у художников - постимпрессионистов. Противопоставление этюдному видению, фиксирующему ускользающее явление природы, раскрытие внутренней сущности явлений. Стремление вернуть картине ее целостность и законченность.

Поль Сезанн. Пластическая материальность бытия, утверждение строгости композиционной логики. Особенности манеры, колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Хроматическое богатство цвета, живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. Роль объема, структуры предмета - «Берега Марны», «Мост», «Г ора С. Виктории», «Пьеро и Арлекин», «Курильщик», «Автопортрет».

Поль Гоген. Уход от действительности - буржуазной цивилизации. «Бегство» в экзотические страны - мечта о единстве человека и природы. Задача художника - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Обобщенный язык живописи. Подчеркнутая ритмика в созвучии цветовых пятен, повышенная интенсивность условно-декоративного колорита, упрощение форм - «Женщины на берегу моря», «Женщина, держащая плод», «А ты ревнуешь?» и др.

«Великий голландец» - Ван Гог. Стремление вернуть искусству большие нравственные и социальные проблемы. Драматизм. Динамика линий, беспокойность мазка, пластическая выразительность, цветовые диссонансы. Новизна композиционно-колористических решений - «Подсолнухи», «Дорога в Овере», Спальня Ван Гога», «Красные виноградники в Арле», автопортреты. Личность художника, трагичность биографии. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

10.4. Обобщающий урок по блоку «История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века»

Повторение терминологии, художников и их работ, обсуждение наиболее запомнившихся произведений, сравнение между собой течений импрессионизм неоимпрессионизм постимпрессионизм.

Самостоятельная работа: составить в тетради сравнительную таблицу «Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм – точки соприкосновения и различия»

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

11.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Символизм. Творчество Гюстава Моро, черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей», «Видение».

Пюви де Шаванн и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря», «История св. Женевьевы».

Творчество Одилона Редона. Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты», «Начала». Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера, иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда».

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар. Манифест вдохновителя группы Мориса Дени: подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями». Пьер Боннар «Партия в крокет».

Эпоха «Модерна» Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди. Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта. Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде. Красота и польза Отто Вагнера. Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха.

Самостоятельная работа: термины «символизм» и «модерн», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма или модерна, подобрать иллюстративный материал.

11.2. Архитектура первой половины XX вв.

Творчество Людвига Мис ван дер Роэ - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве ХХ века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере) – главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи».

Творчество Фрэнка Ллойда Райта. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхейма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

11.3.1. и 11.3.2. Модернизм и его направления.

Общая характеристика течений. Роль бессознательного и вне разумного. Зашифрованные образы - символы, эпатаж. Реалистический формализм, гиперреализм, «новая вещественность», новая волна, супрематизм, кубизм, конструктивизм, оп-арт, минимальное искусство, бедное искусство, концептуальное искусство, геометрическое искусство, беспредметное искусство (абстракционизм, ташизм, искусство «свободного» выражения), фовизм, футуризм, экспрессионизм. Понятие "авангарда" в искусстве. Влияние философии, науки, развития техники на мировосприятие. Эксперименты в искусстве. Поиски нового изобразительного языка

Фовизм - первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен. Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Г ермании. Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др. Кубизм. Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Самостоятельная работа: словарная работа «модернизм», «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

11.4. Творчество Анри Матисса и Пабло Пикассо.

Красочный, оптимистический, декоративный характер творчества Анри Матисса. «Танец», «Музыка» (1909 - 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих»(1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно - публицистического фильма о творчестве Матисса.

Творческий путь Пикассо; гуманизм лучших работ. Особенности различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать копию понравившейся работы Анри Матисса, сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

11.5. Демократическое искусство первой половины ХХ века.

Скульптура первой половины ХХ века. Развитие реалистических тенденций в скульптуре ХХ века. Творчеством ведущих мастеров французской пластики.

Творчество Антуана Бурделя. Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Аристид Майоль – выдающийся мастер французской скульптуры ХХ века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений.

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Графика и живопись. Развитие реалистических тенденций в графике и живописи ХХ века. Творчество ведущих мастеров первой половины ХХ века.

Творчество бельгийского художника Франса Мазереля. Графические серии и живописные работы художника. Творчество Отто Дикса. Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики.

Деятельность Георга Гросса. Графические серии Г. Гросса.

Мастера немецкого реалистического искусства. Творчество Кете Кольвиц.

Мастера демократического искусства Америки.

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика») – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента. Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер, Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрью Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Художники реалистического искусства Англии.

Огастес Джон, его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин, его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА – НАЧАЛА XXI ВВ.

12.1. Архитектура и скульптура второй половины ХХ века – начала XXI вв.

Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 гг.). Йорн Утцон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве ХХ века художников-виталистов (от лат. vitalis – «жизненный»). Творчество Генри Мура – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж).

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; просмотр документального фильма об архитектуре второй половины ХХ века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

12.2. Неореализм в европейском изобразительном искусстве.

Произведения Андре Фужерона: «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фукжерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.

Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо. Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской « (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу. Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

12.3. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства ХХ века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

Гиперреализм - течение в искусстве второй половины ХХ века, одно из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов.

Поп-арт и оп-арт - направление в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Термины «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рождение направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Причины быстрого распространение стиля. Принципы поп-арта и его направления. Творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Кинетическое искусство (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»). Зарождение в 1920-х годах в связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США). Оформление течения в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России. Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

«Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др. Смыкание контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Основные формы авангарда и его разновидности: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Трансавангард конца ХХ – начала XXI вв. Кризис авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия, Франческо Клементе, Энцо Кукки, Никола де Мария и Миммо Паладино. Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве все богатство изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца ХХ века.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

13.1. Искусство древнерусского государства. Киевская Русь.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные ос­новы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Куль­турные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

13.2. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и со­держание русского искусства. Формирование локальных худо­жественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь).

Формирование локальных худо­жественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском собо­рах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

13.3. История искусства Новгорода.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в рус­ских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века. Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Бла­говещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византинизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное зву­чание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержан­ности палитры икон первого направления, сочетавших золото с ко­бальтом.

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художе­ственных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выс­тупления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие куп­цов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутрен­нему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействии южнославянского искусст­ва.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

13.4. История искусства Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной
верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) – один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Осoбенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Гра­фическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская шко­ла иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; работа с иллюстративным материалом.

13.5. Древнерусская Иконопись. Феофан грек, Андрей Рублев.

Миропонимание средневекового человека.

Символичность иконописи, язык иконы. Подготовка иконной доски. Сюжеты и образы. «По образу и подобию» и лицевые иконные списки. Иконографические типы святых. Наиболее почитаемые на Руси святые. Двунадесятые праздники. Русские иконописные школы. Иконостас. Причины возникновения. Композиция «классического» высокого иконостаса русских храмов. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец.

Биография Феофана Грека. Особенности письма. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). Иконостас Благовещенского собора московского Кремля.

Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). **Самостоятельная работа:**работа с иллюстративным материалом, выписать символику отдельных элементов иконы.

13.6. Архитектура Московского княжества.

Укрепление основы русской народности (параллельно с укра­инской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом по­ле (1380). Москва - политиче­ский и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искус­ства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, разви­тие передовых художественных устремлений в рамках старых средне­вековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новго­роде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

13.7. Контрольная работа «Искусство древней Руси».

Представление сообщений о возникновении г. Москвы. Обсуждение просмотренных фильмов. Устный опрос по разделу «История изобразительного искусства древней Руси».

Самостоятельная работа: сделать зарисовку наиболее понравившегося собора Древней Руси.

Требования к итоговому реферату. Что такое реферат. Структура реферата. Работа с источниками. Представление тем для итогового реферата. Содержание тем. Распределение итоговых тем реферата. Составление структуры реферата конкретных тем.

Самостоятельная работа: подготовка к зачету; начало работы над рефератом, составление списка литературы.

Зачёт

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом и словарем.

13.8. Архитектура XV –XVI веков.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государст­во и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространст­венная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влия­ние на становление особого типа городского собора. Построй­ки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успен­ского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

13.9. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия и Симона Ушакова.

Поиск образа совершенного человека; педагогическая деятельность Симона Ушакова (1626 - 1686), стремление преодолеть

художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица.

Творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.), определившее главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков. 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.

Росписи Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Потеря одухотворенности русских икон школы Дионисия.

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

13.10. Архитектура середины и конца XVI века

Сложение многона­ционального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление само­державия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства сере­дины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего простран­ства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры;

РАЗДЕЛ 14. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

14.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

14.2. Русская живопись XVII века.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благо­словенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI —начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрес­ки церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление цер­ковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к челове­ческой личности.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Году­нова и др.

Эволю­ция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниа­тюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского).

Самостоятельная работа: сделать описание основных архитектурных памятников, перечислить основные памятники.

14.3. Декоративно-прикладное искусство

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

15.1. Искусство первой трети XVIII века.

Экономическое, политическое, социальное устройство России 18 века. Государственные преобразования в начале 18 века. Русская художественная культура 18 века. Национальное своеобразие русского искусства. Эволюция и характеристика стилевых образований 18 века. Широкое развитие светского искусства. Создание академии художеств. Архитектура. Основание и строительство Петербурга. Вопросы планировки. Строительство производственных, административных, торговых и других зданий. Регулирование жилого строительства. Сдержанность и простота приемов начала 18 века. Деятельность Доменико Трезини - Петропавловский собор, Здание 12-ти коллегий, Ворота крепости, гостиный двор, типовые проекты жилых домов. Деятельность М. Земцова - здание кунсткамеры, П.Еропкина, И. Коробова - Адмиралтейство. Барокко середины 18 века. Значительное обогащение композиционных средств при сужении тематики. Черты стиля барокко. Франческо - Бартоломео Расстрелли. Летний, Зимний дворцы. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Композиционный и стилистический анализ памятников. Создание академии художеств. Значение академии художеств как единственного в стране высшего художественного учреждения. Превращение Академии в одну из лучших художественных школ Европы. Система преподавания. Иерархия жанров, высокая культура рисунка, принципы композиции в живописи и т. д. Пенсионерство.

Живопись. Развитие портретной живописи в начале 18 века. Связь с парсуной. Отражение в портретах характерных черт культуры петровского времени. И. Никитин - первый русский портретист - петровский пенсионер. Психологизм его портретов, высокий профессиональный уровень, проявление национального характера. Портреты Петра I, «Портрет канцлера Головкина, «Напольный гетман», «Портрет Петра I на смертном ложе». Портретная живопись А. Матвеева. Реформы Петра I в области художественного образования.

Самостоятельная работа:выполнить письменную работу (перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов).

15.2. Русское искусство середины XVIII вв.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века. Творчество Франческо-Бартоломео Расстрелли, работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий.

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова: портреты детей Фермор, К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова. Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики.

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова: портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых. Портрет крестьянки в русском костюме – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова, отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова. Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций.

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

15.3. Русская архитектура второй половины XVIII века.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (Ю. М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова. Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве. Проблемы псевдоготики (Царицыно). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец.

Творчество Ивана Григорьевича Старова, Джакомо Кваренги, Чарльза Камерона – английский архитектор, представитель классицизма

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения;

15.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А. П. Лосенко, И. А. Акимов, Г. И. Угрюмов).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова. Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого. Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский. Стремление к определенной характеристики, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Черты классицизма в портретах начала ХIХ века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед», «Празднество свадебного сговора». Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев. Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ Ф. И. Шубина, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского.

15.5. Контрольный урок «Русское искусство XVIII века».

Письменный опрос по темам Русское искусство XVIII века. Интеллектуальная игра «Своя игра» на закрепление пройденных тем.

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

16.1. Архитектура высокого классицизма

Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина. Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) –своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона. Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи. Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске. Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова. Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства; превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампир в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца, , оформление Дворцовой площади: здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в, собор Измайловского полка и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница, Триумфальные ворота. Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета. Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева. Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Самостоятельная работа: выписать имена архитекторов, создавших постройки Русского классицизма, выписать их основные произведения.

16.2. Скульптура первой половины XIX века

Скульптура первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин «Морские нимфы» Адмиралтейства.

Василий Иванович Демут-Малиновский и Степан Степанович Пименов «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский: памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге.

Творчество Ивана Петровича Мартоса. Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения скульптуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города (Томск, томская область) памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

16.3. Творчество О.А. Кипренского и В.А. Тропинина.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу. Романтизм как тема и метод. Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Творчество В. А. Тропинина. Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения». Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова». «Портрет А.С. Пушкина». Тропинин – создатель жанрового портрета. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника Кипренского.

16.4. Венецианов и его школа.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно». Создание обобщенного образа сельской жизни.

Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры. Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

16.5. Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова и А. А. Иванова, П. А. Федотова.

Творчество Карла Павловича. Ученические годы. Работы на библейские и мифологические сюжеты. Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Сбор винограда».

«Последний день Помпеи» - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода. Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» . Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Творчество А. А. Иванова. Раннее творчество. Работа в Италии. Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Картина «Явление Мессии», ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Павел Андреевич Федотов – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования. Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта. Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином». Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения художников; написать анализ картины Иванова (на выбор).

РАЗДЕЛ 17. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

17.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века.

Василий Григорьевич Перов – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений. Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты.

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России.

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка». Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова.

Жанровые картины Перова 1970-х годов: «Птицелов», «Охотники на привале». Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова – «Проводы начальника»; И.М. Прянишникова– «Шутники»; В.И. Якоби «Привал арестантов»; В.В. Пукирева «Неравный брак»; Н.В. Неврева «Торг) и «Воспитанница».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

17.2. «Товарищество передвижных художественных выставок»

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь», «Лунная ночь».

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников. «Автопортрет» Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского.

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский»).

Василий Максимович Максимов. Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов.

Григорий Григорьевич Мясоедов– один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает». Изображение красоты крестьянского труда, древних поверий и обычаев.

Константин Аполлонович Савицкий. Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам. Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда. Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну».

Николай Александрович Ярошенко. Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало. Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой, И. Н. Крамского, Л. Н. Толстого.

Владимир Егорович Маковский. Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области, узнать какие картины передвижников имеются в художественном музее г.Томска.

17.3. Батальная живопись.

Творчество Василия Васильевича Верещагина – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

«Туркестанская серия» (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)») и сцены зверств («Торжествуют»). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны».

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре».

«Балканская серия», посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой».

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России»; показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

17.4. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский;), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал», «Радуга». Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море»,).

Алексей Кондратьевич Саврасов; основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели». Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок». Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин. Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»; «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща». Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев. Лиризм картины «После дождя», близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» и «Мокрый луг». Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь», «Березовая роща», «Ночь на Днепре».

Василий Дмитриевич Поленов – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик». Восприятие этюда художником как самостоятельного художественного произведения.

Творчество Исаака Ильича Левитана - как вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В. Д, Поленова и И.И. Левитана; подобрать иллюстративный материал.

17.6. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.

Николай Николаевич Ге. Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», «Что есть истина? Христос и Пилат».

Творчество Василия Ивановича Сурикова - исторического живописца, художественно воссоздавшего национальную историю, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание понравившейся картины.

17.7. Творчество В. М. Васнецова и Е.Е. Репина

Е.Е. Репин. Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира». «Бурлаки на Волге», идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1976. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества. Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца. Драматические моменты российской истории. Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского, В. В. Стасова, Л. Н. Толстого. «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

В.М. Васнецов. Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А. Н. Островского и опере Н. А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений обоих художников.

17.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович: храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге.

Шервуд Владимир Иосифович совместно с инженером А. А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве.

Померанцев Александр Никанорович): Верхние торговые ряды в Москве.

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович: памятник А. С. Пушкину в Москве.

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич «Иван Грозный», «Петр I»), «Нестор-летописец».

Чижов Матвей Афанасьевич «Крестьянин в беде». Лансере Евгений Александрович «Ловля дикой лошади», «Киргизский косяк на отдыхе».

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

17.9. Контрольная работа «Передвижники»

Написать эссе о своих впечатлениях к движению передвижников, выделить наиболее понравившихся художников, написать анализ одной из картин (по выбору).

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, посмотреть цикл фильмов о художниках-передвижниках (Телеканал Культура на платформе YouTube)

РАЗДЕЛ 18. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

18.1. Развитие бытового и исторического жанров.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичности композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Сергей Васильевич Иванов. Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца». Историко-революционная тема: «Расстрел».

Николай Алексеевич Касаткин. Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка», «Углекопы. Смена».

Абрам Ефимович Архипов. Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке», «Обратный», «Прачки». Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости»).

Андрей Петрович Рябушкин. Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви», «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин. Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех», «Вихрь». Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров. Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею».

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

18.2. Творчество К. А. Коровина, В. А. Серова, М. А. Врубеля.

Константин Алексеевич Коровин – «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета. Своеобразие манеры художника.

Творчество Валентина Александровича Серова. Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина»). Первые удачи. Тема юности, весны жизни. «Девочка с персиками». Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Жанровый синтез – как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем»(1888) – как образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – 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. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью». Графика Серова. Картина «Похищение Европы» – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

М.А. Врубель. Годы учебы и становления как личности. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

18.3. Художественные объединения на рубеже веков.

Художественное объединение «Мир искусства». (1898). Эстетическая платформа, представители: А. Бенуа, универсальность его дарования, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский. Обращение к искусству прошлого, «Версальские серии», эпоха Петра Великого. Выставочная деятельность, выпуск журнала, театрально-декорационное искусство, «Русские сезоны в Париже». Н. Рерих. Второе поколение «мирискусников»: Б. Кустодиев, А. Головин, И. Билибин, А. Остроумова-Лебедева и др. Первая русская революция в изобразительном искусстве. Объединение «Союз русских художников» (1903). Тест по духовной жизни.

Творческое объединение «Голубая роза» (1907). В. Э. Борисов-Мусатов – «мечтатель ретроспективизма». Состав объединения: П. Кузнецов и претворение идеи гармонии человека и природы, экзотика Востока в картинах М. Сарьяна, Н. Сапунов и С. Судейкин. Блестящее свидетельство жизненности национальных традиций в творчестве К. С. Петрова-Водкина. «Купание красного коня» - символ эпохи.

Самостоятельная работа: выписать художественные объединения 19-20 века и их основные представителей.

18.4. Русский авангард.

Поиск новых путей и форм в искусстве. Футуризм. Теоретики и практики футуризма: Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский. Протест против пошлости жизни, эпатаж общественного вкуса. В. Маяковский и С. Прокофьев. «Ослиный хвост» и «лучизм» М. Ларионова, Н. Гончаровой. Примитивистское направление, традиции народного лубка, провинциальной вывески.

«Бубновый валет».Состав: П. Кончаловский, И. Машков, увлечение вещностью мира, упрощенность трактовки форм, тяга к примитивизму, «Колокольня Ивана Великого» А. Лентулова, P. Фальк, А. Куприн. Влияние тенденций западноевропейской живописи: кубизма, экспрессионизма.

Беспредметное искусство (абстракционизм) как особый способ видения мира. Три типа композиций «отца» русского абстракционизма В. Кандинского. Аналитическая живопись и удивительный мир П. Филонова. Экспрессионизм и «бытовой символизм» М. Шагала.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, рассмотреть художественные обьединения и отдельных художников-авангардистов.

РАЗДЕЛ 19. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ХХ – ХХI ВЕКОВ

19.1.Искусство России в довоенный период.

Социально-экономическое положение страны после революции. Общая характеристика и пути развития искусства. Хронология и периодизация. Победа Октябрьской революции и первые мероприятия Советской власти в области культуры. Декреты правительства. Начало культурной революции. Задачи культурной революции. Государственные инструменты влияния на культуру. «Долой неграмотность!». Идеи «Пролеткульта». Постановление 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы и закрепление партийного диктата в художественном творчестве.

Художественная жизнь России в 20-30-х гг**.**

Переход от полицентризма к монологизму. Архитектура. Генеральный план Москвы 1924 г. Разработка новых типов зданий: дворцов труда, рабочих клубов, домов-коммун. Принципы конструктивизма К. Мельникова. Мавзолей В. И. Ленина (1924, арх. А. В. Щусев.). Башня III Интернационала В. Татлина. Грандиозный символ нового общества – Дворец народов.

Изобразительное искусство. Ленинский план монументальной пропаганды и его реализация. Открытие памятников выдающимся деятелям всех времен и народов. И. Шадр «Булыжник - оружие пролетариата». Образ рабочего-борца С. Коненкова. Творчество С. Меркурова. “Октябрь” А. Матвеева.

Полифоничность развития художественных направлений: Ассоциация художников революции (АХР, 1922). Общество художников-станковистов (ОСТ, 1925), «Общество московских живописцев», 1927 и др. Историко-революционный жанр и образ Ленина в творчестве И. Бродского. Преобладание жанров сюжетно-тематической картины (А. Герасимов, К. Петров-Водкин, М. Нестеров, П. Корин, Е. Чепцов), портрета (С. Малютин, Г. Ряжский) и натюрморта (П. Кончаловский, А. Лентулов, И. Машков). Романтика решения батальных сцен М. Б. Грекова. Индустриальный и лирический пейзаж (К. Юон, А. Осмеркин, В. Бакшеев). Творческая группа «4 искусства»: «Смерть комиссара», «1919 год» К. Петрова-Водкина.

Плакаты Д. Моора, В. Дени. «Окна сатиры РОСТА». В. Маяковский. Агитационно-массовое искусство: агитпоезда, плакат, агитфарфор, праздничное оформление городов. Издание классиков русской и мировой литературы «Народная библиотека». Песни революции. Формирование идеологических основ советской культуры. Партийность и ее провозглашение главным принципом нового искусства.

Монокультура 30-х гг. Постановление партии «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 года. Унификация социальной, политической и художественной жизни и утверждение принципов социалистического реализма как единственного метода. Насаждение культа Сталина. Противоречивость и трагичность этого периода для общества. Фальсификация истории, гуманистических идей, подмена общечеловеческих ценностей классовыми, психологическая ломка творческой личности.

Архитектура. Индустриализация страны и строительство новых городов. Генеральный план 1935 года. Строительство Метрополитена, высотные дома в Москве. Интенсивное развитие других видов искусства: музыки, театра и кино.

Изобразительное искусство. Разнообразие тематики во всех видах и жанрах. Характерные циклы живописи: революционная тематика, идеализированное изображение «колхозного праздника», индустриализация страны. Воссоздание искусством мнимой реальности. Б. В. Иогансон. Основные принципы искусства А. Дейнеки. Творчество Ю. Пименова, А. Пластова. Расширение географических рамок пейзажа: М Сарьян. Портреты деятелей культуры П. Кончаловского и М. В. Нестерова.

Тяготение к идеализации в скульптуре. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной (1937). Расцвет книжной графики. Столетний юбилей А. С. Пушкина и искусство.

Самостоятельная работа: Выписать художественные объединения существовавшие в период от начала гражданской войны до 40-го года, дату их существования, основных представителей.

19.2. Искусство военных лет.

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В.Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А.Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941).

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945).

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

19.3. Русское искусство в послевоенное время.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы «Бегство фашистов из Новгорода», «Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец» (1947-1948). Ю.M. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского).

Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949).

Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С.А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952).

Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В.В. Мешкова («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г.Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947).

Лирико-эпическое направление в пейзажах Н.М. Ромадина «Река Царевна»(1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление.

Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова).

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б.И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е. А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир».

Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность творчества графика-иллюстратора Д. А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р. В. С.» и «Чук и Гек»; рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И. В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

XX съезд КПСС и "хрущевская оттепель". Начало развенчания мифов сталинизма и освобождение общественного сознания от догм и идеологических стереотипов. Подъем науки и культуры. Состояние духовной жизни общества. Возвращение в литературу великих имен. Творчество А. Солженицына. А. Твардовский и журнал "Новый мир".

Новые имена в живописи 60-х годов: Е. Моисеенко, В. Попков, Т. Салахов, Д. Жилинский, М. Савицкий, братья А. и П. Смолины и Ткачевы, П. Оссовский и др. Характерные черты «сурового стиля» 60-х гг., отрицательная оценка официальным искусством. Творчество В. Е. Попкова. Трагедия поколения («Шинель отца»). Историческое осмысление судеб России в творчестве Г. Коржева. Обращение к многочастным произведениям - диптихам, триптихам - М. Греку, А. Мыльников.

Сложение в 60-е годы «контркультуры». Причины существования двух пластов культуры. Диссидентство этого периода, его специфические черты. В. Сидур, И. Кабаков, В. Комар и А. Меламид. Новое поколение художников 70-х гг. Использование новых образно-выразительных средств, склонность к метафоре, театральной зрелищности, связи с фольклором. Волна нового авангарда, его «подпольный» характер. «Нереальная реальность» Э. Неизвестного.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

19.4. Искусство на современном этапе

Изменения в общественно-политической и культурной жизни. Кризис системы воспитания и образования и поиски новой концепции. Понятия: «массовая культура», «молодежная культура», «субкультура».

Возрождение духовности в обществе. Поиски новых путей в изобразительном искусстве. Осмысление традиций и философское обобщение в их полотнах. Восстановление Храма Христа Спасителя в Москве. Строительство храма в нашем городе.

Сложность переживаемого периода в настоящее время. Разрыв научно-технического прогресса и духовного развития человечества. Возникновение системы новых ценностей, необходимость осмысления происходящих процессов, «отделения зерен от плевел». Выявление особенностей духовной жизни общества за последние годы. Определение основных тенденций в развитии культуры. Характеристика новых явлений современной отечественной культуры. Оценка этих явлений.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

Защита экзаменационных рефератов.

Защита реферата перед экзаменационной комиссией.

1. **Требования к уровню подготовки обучающихся**

Содержание программы направлено на обеспечение художественно - эстетического развития личности и приобретения ею художественно - исполнительских знаний, умений и навыков с области истории изобразительного искусства.

Реализация программы обеспечивает сформированный комплекс знаний, умений и навыков:

- наличие у обучающегося интереса к истории народной культуры и изобразительного искусства;

- развитие у обучающегося художественного вкуса, трудолюбия, творческой активности;

- знание терминологии предмета «История народной культуры и изобразительного искусства»;

- сформированный комплекс художественно-исполнительских знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;

- знание основных понятий изобразительного искусства;

- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;

- знание основных центров народных художественных промыслов;

- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

1. **Формы и методы контроля, система оценок**

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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 народной культуры и изобразительного искусства» являются: текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

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. При оценивании учитывается:

- отношение обучающегося 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 четверные оценки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Форма промежуточной аттестации:

- дифференцированный зачёт - письменный (устный) опрос (проводится в счет аудиторного времени).

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую при реализации ДПП «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет в форме контрольного урока в 4-м, 6-м, 8-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.

Дифференцированные зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «История народной культуры и изобразительного искусства».

Итоговая аттестация

На основании ФГТ, в соответствии с учебным планом предусмотрена итоговая аттестация по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства».

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения полным комплексом знаний, умений и навыков по изученному предмету.

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итогового реферата в 5 классе, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обучения.

Критерии оценки

Текущая и промежуточная аттестация

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, если он:

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо» ставится обучающемуся, если он:

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он:

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

1. Основной вопрос не раскрывает или допускает значительные ошибки.

2. Практические работы не выполнены.

3. Записи в тетради отсутствуют или имеются не в полном объеме, ведутся небрежно, несистематично.

Итоговая аттестация.

Оценка «5» (отлично) - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема реферата полностью раскрыта;

Оценка «4» (хорошо) - обучающийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема реферата;

Оценка «3» **(удовлетворительно)** - тема реферата не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

Оценка «2» (неудовлетворительно) - обучающийся демонстрирует низкий уровень владения материалом реферата.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития обучающихся, количество обучающихся в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция прикладная»). В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы обучающиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой о народной культуре и изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей обучающихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

* выполнение домашнего задания;
* подготовка докладов;
* посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др);
* участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у обучающегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

• образовательную (систематизация и закрепление знаний обучающихся),

• развивающую (развитие познавательных способностей обучающихся ,

их внимания, памяти, мышления, речи),

• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) обучающихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение обучающегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу обучающихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения обучающимися самостоятельной работы.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. 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. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
6. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
7. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
8. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
10. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
11. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
12. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
13. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
14. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
15. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С- Пб: ДБ, 2003
16. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
17. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
18. История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
19. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: школа, 1990
20. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
21. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1.
22. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. – Т. 2.
23. Народное искусство. Материалы и исследования. Вып.2. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2004, ОАО «Иван Федоров», 2004.
24. Народное искусство Каргополья. /Альманах. Вып. 142 – Государственный Русский музей, 2006. – СПб: PALACE EDITIONS, 2006.
25. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983.
26. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М., 1983.
27. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007.
28. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
29. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
30. Рябцев Ю.С. История русской культуры. ХХ век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
31. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001
32. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений : в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательскийцентр «Академия», 2007. — 304 с
33. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений : в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 208 с.
34. Филиппова Л.А. История Народной культуры и изобразительного искусства: учебное пособие/ – Краснодар.: 2017
35. Филиппова Л.А. История изобразительного искусства Часть 1. –Краснодар.: 2017.
36. Филиппова Л.А. История изобразительного искусства Часть 3. – Краснодар.: 2017
37. Филиппова Л.А. История изобразительного искусства Часть 3. – Краснодар.: 2017
38. Филиппова Л.А. История изобразительного искусства Часть 3. – Краснодар.: 2017
39. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.
40. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.
41. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964.

Средства обучения

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель

2. Другие средства обучения:

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.