

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. М.А. ВРУБЕЛЯ»

ОДОБРЕНО

Заседанием Педагогического совета

Протокол № 02 от 30.08.2021

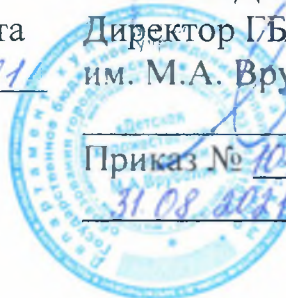
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ
им. М.А. Врубеля»

А.Ю. Чебанов

Приказ № 109/44 от

31.08.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
(стартовая)

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Срок реализации – 4 года.

Составители: Лаврова В.А., преподаватель истории искусств ГБУДО г.Москвы «ДХШ им.М.А.Врубеля».

Нечипорчик А.А., преподаватель истории искусств ГБУДО г.Москвы «ДХШ им.М.А.Врубеля».

Салахян О.А., преподаватель истории искусств и графической композиции ГБУДО г.Москвы «ДХШ им.М.А.Врубеля».

Москва, 2021

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета.*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации.*
- *Формы проведения учебных занятий.*
- *Цели и задачи учебного предмета.*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета.*
- *Методы обучения.*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*
- *Организационно-педагогические условия.*

II. Содержание учебного предмета.

- *Учебно-тематический план.*
- *Содержание тем и разделов.*

III. Ожидаемые результаты освоения программы.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

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

V. Методические материалы.

VI. Список литературы и средств обучения.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Занятие историей изобразительного искусства способствуют выработке у обучающихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений.

Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Живопись» предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, с 1 по 4 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 136 часов, из них 136 часов аудиторные занятия.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	1 класс		2 класс		3 класс		4 класс		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью от 11 до 15 человек. Продолжительность занятий составляет 45 минут астрономического времени.

После некоторых занятий обучающиеся получают консультацию и домашнее задание. Выполнение домашних заданий, полученных на знаниях необходимо для закрепления.

Консультации для родителей проводятся по необходимости.

Цели и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы теоретических знаний, умений по учебному предмету, 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 у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ и стилей в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- 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».

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративный (объяснение, беседа, рассказ, лекция);
- наглядный (демонстрация);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Просторный учебный кабинет с хорошим освещением, оборудованием по возрасту детей, демонстрационный и раздаточный материал на каждого ребёнка.

Подборка информационной и справочной литературы. Диагностические методики для определения уровня творческих способностей.

Условия обучения.

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, библиотечным фондом, аудио и видео аппаратурой.
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
- Демонстрационные: демонстрационные модели.
- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.
- Кадровые: профиль образования соответствует требованиям программы.

Организационно-педагогические условия реализации учебного предмета

Обеспечение дополнительной образовательной программы включает в себя обеспечение участия обучающихся в выставках, конкурсах и других мероприятиях. С целью обеспечения возможности участия обучающихся в мероприятиях разработан план творческих мероприятий школы.

Неотъемлемой частью организационно-педагогического обеспечения является индивидуальное планирование учебного процесса, которое находит отражение в индивидуальных планах учащихся.

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – посещением выставок, просмотром фильмов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей. Задания адаптированы и доступны для учащихся 11-16 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала – к более сложному.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия предмета.
- Искусство Древнего мира.
- Искусство Средних веков.
- Искусство эпохи Возрождения.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство Древней Руси.
- Искусство России XVII-XIX в.
- Искусство Западной Европы XIX в.
- Западное и Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство стран России, Европы и Америки XX в.

Данные темы и часы носят рекомендательный характер и могут быть изменены в зависимости от возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, показателей успеваемости группы и т.п.

В случае изменения заданий необходимо выполнить основные условия реализации программы и требования к результатам обучения.

Индивидуальные учебно-тематические планы подлежат рассмотрению и утверждению Педагогическим советом Школы.

Учебно-тематический план

№	Наименование задания	Часы	Вид учебного занятия/Формы промежуточной аттестации
	ПЕРВЫЙ КЛАСС	34	
	1 четверть	8	
1	Вводная беседа. Виды искусства, классификация.	1	Беседа
2	Жанры искусства.	1	Лекция
3	Изобразительные виды искусства – живопись, графика, скульптура.	1	Лекция
4	Не изобразительные виды искусства – ДПИ, архитектура.	1	Лекция
5	Зарождение искусства. Искусство первобытного человека – палеолит.	1	Лекция
6	Искусство первобытного человека – мезолит и неолит.	1	Рассказ
7	Искусство стран Ближнего востока – шумеро-аккадская цивилизация.	1	Лекция
8	Искусство стран Ближнего востока – Вавилонская, Ассирийская, Персидская и Закавказская цивилизации.	1	Лекция
	2 четверть	8	
9	Искусство Древнего Египта – периодизация.	1	Лекция
10	Искусство Древнего Египта – Древнее царство, каноны живописи и скульптуры.	1	Лекция
11	Искусство Древнего Египта – Древнее царство – Великие пирамиды.	1	Лекция
12	Искусство Древнего Египта – Среднее царство.	1	Лекция
13	Искусство Древнего Египта – Новое царство (Амарнское искусство).	1	Лекция
14	Искусство Древнего Египта - Новое и Позднее царства.	1	Лекция
15	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
16	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
	3 четверть	10	
17	Культура и искусство стран Эгейского моря - искусство Трои и Крита.	1	Лекция
18	Культура и искусство стран Эгейского моря -искусство Микен, Тиринфа и Кипра.	1	Лекция
19	Античное искусство — искусство Древней Греции, периодизация, гомеровский период.	1	Лекция
20	Античное искусство — искусство Древней Греции, архаика.	1	Лекция

21	Античное искусство — искусство Древней Греции, классика, керамика, понятие ордера, типы храмов.	1	Лекция
22	Античное искусство — искусство Древней Греции, классика, архитектура.	1	Лекция
23	Античное искусство — искусство Древней Греции, классика, скульптура.	1	Лекция
24	Античное искусство — искусство Древней Греции, эллинизм, архитектура.	1	Лекция
25	Античное искусство — искусство Древней Греции, эллинизм, скульптура.	1	Лекция
26	Античное искусство — искусство этрусков и Древнего Рима, периодизация.	1	Лекция
	4 четверть	8	
27	Античное искусство — искусство Древнего Рима, инженерно-технические достижения, ордера.	1	Лекция
28	Античное искусство — искусство Древнего Рима, архитектура.	1	Лекция
29	Античное искусство — искусство Древнего Рима, скульптура и живопись.	1	Лекция
30	Искусство Древней Индии и Древнего Китая	1	Лекция
31	Искусство Древней Америки — культуры Центральной Америки (ольмеки, майя, тольтеки, ацтеки).	1	Лекция
32	Искусство Древней Америки — культуры Южной Америки (мочика, инки).	1	Лекция
33	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
34	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
	ВТОРОЙ КЛАСС	34	
	1 четверть	8	
1	Вводная беседа. Повторение материала 1 класса.	1	Беседа
2	Искусство средних веков. Особенности. Периодизация.	1	Лекция
3,4	Искусство средних веков. Искусство Византии.	2	Лекция
5	Искусство средних веков. Искусство Ближнего и Дальнего Востока.	1	Лекция
6	Искусство средних веков. Искусства раннего средневековья Западной Европы. Дороманское искусство - эпохи Меровингов и Каролингов.	1	Лекция
7	Искусство средних веков. Романская архитектура. Средневековый город.	1	Лекция
8	Искусство средних веков. Живопись, скульптура и ДПИ романского стиля.	1	Лекция
	2 четверть	8	

9	Искусство средних веков. Готика, периодизация, особенности стиля.	1	Лекция
10	Искусство средних веков. Архитектура и скульптура готического стиля. Строение готического храма.	1	Лекция
11	Искусство средних веков. Живопись, графика и ДПИ готики.	1	Лекция
12	Искусство эпохи Возрождения. Периодизация.	1	Рассказ
13	Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Предпосылки и тенденции становления. Творчество Джотто и др.	1	Лекция
14	Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии. Раннее Возрождение. Творчество С.Боттичелли, Ф. Брунеллески, Донателло.	1	Лекция
15	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
16	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
	3 четверть	10	
17	Искусство эпохи Возрождения. Высокое возрождение в Италии.	1	Лекция
18	Искусство эпохи Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи.	1	Лекция
19	Искусство эпохи Возрождения. Творчество Микеланджело и Рафаэля	1	Лекция
20	Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии. Венецианская школа. Творчество Тициана.	1	Лекция
21	Искусство эпохи Возрождения. Маньеризм и позднее Возрождение.	1	Лекция
22,23	Искусство эпохи Возрождения. Северное возрождение в Нидерландах и Германии. Творчество Брейгеля, Дюрера, Гольдбейна, ван Эйка, Босха и др.	2	Лекция/ Беседа
24	Особенности искусства 17в. Стиль « Барокко», его особенности. Архитектура эпохи барокко. Творчество Бернини, Караваджо и др.	1	Лекция
25	Особенности развития искусства в разных странах Европы. Национальные школы. Искусство Фландрии 17 в. Творчество Рубенса, Снейдерса, ван Дейка.	1	Лекция
26	Особенности развития искусства в разных странах Европы. Голландская живопись 17 в. Жанры. «Малые голландцы». Творчество Рембранта.	1	Лекция
	4 четверть	8	
27	Особенности развития искусства в разных странах Европы. Искусство Испании 17в. Творчество Эль Греко, Веласкеса.	1	Лекция
28	Стиль Рококо. Особенности. Творчество Ватто, Буше и Фрагонара.	1	Лекция

29	Эпоха Просвещения. Английская школа 18 века (Гейнсборо, Хогарт, Рейнольдс).	1	Лекция
30	Классицизм в Европе. Особенности и черты стиля.	1	Лекция
31	Архитектура классицизма. Версаль.	1	Лекция
32	Живопись 18 в. Творчество Пуссена, Каналетто, Шардена.	1	Лекция
33	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
34	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
ТРЕТИЙ КЛАСС		34	
1 четверть		8	
1	Повторение материала 1-2 классов.	1	Беседа
2	Скифское искусство. География скифов. Тотемизм и «звериный стиль». Курганы.	1	Лекция
3	Искусство древней Руси - дохристианская эпоха.	1	Лекция
4	Искусство древней Руси. Деревянное зодчество др. Руси.	1	Лекция
5,6,7	Искусство древней Руси — Киевская Русь. Православие. Особенности архитектуры, живописи и скульптуры.	3	Лекция
8	Искусство древней Руси. Новгородская школа.	1	Лекция
2 четверть		8	
9	Искусство древней Руси. Архитектура древнего Пскова. Русский кремль.	1	Лекция
10	Искусство древней Руси. Смоленская и Владимиро-Суздальская школы.	1	Лекция
11,12	Искусство древней Руси. Московская школа. Архитектура московского княжества. Московский кремль.	2	Лекция/ Рассказ
13	Искусство древней Руси. Русская икона особенности художественного языка. Технология иконописи.	1	Лекция
14	Искусство древней Руси. Виды икон. Иконостас.	1	Лекция
15	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
16	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
3 четверть		10	
17	Искусство Петровской эпохи. Особенности. Градостроительство.	1	Лекция
18	Искусство Петровской эпохи. Архитектура и скульптура Русского барокко.	1	Лекция
19	Искусство Петровской эпохи. Изобразительное искусство петровского времени. Гравюра. Парсуна. Зарождение портрета.	1	Лекция
20	Искусство России 18 в. Классицизм. Периодизация.	1	Лекция

21	Искусство России 18в. Российская Академия художеств.	1	Лекция
22	Искусство России 18 в. Скульптура классицизма. Творчество Козловского, Шубина, Мартоса, Толстого.	1	Лекция
23	Искусство России 18 в. Рококо и сентиментализм. Творчество Левицкого, Рокотова и Боровиковского.	1	Лекция
24	Искусство России 18-19 вв. Романтизм в русской живописи. Параллельное существование нескольких стилей. Творчество Брюллова, Иванова, Кипренского и др.	1	Лекция
25	Искусство России 18-19 вв. Архитектура России конца 18-начала 19 в. Русский ампир. Творчество Клодта, Росси, Воронихина, Бове, Монферана.	1	Лекция
26	Искусство России 19 в. Реализм в русском искусстве.	1	Лекция
	4 четверть	8	
27	Искусство России 19 века. «Крестьянский жанр» и бытовой жанр. Творчество Федотова, Венецианова и др.	1	Лекция
28	Искусство России 19 века. Передвижники. Критический реализм. Творчество Перова и др.	1	Лекция
29,30	Искусство России 19 века. Исторический жанр в живописи и скульптуре. Творчество Верещагина, Репина, Сурикова, Антокольского и др.	2	Лекция/ Беседа
31,32	Искусство России 19 века. Пейзажная живопись. Творчество Левитана, Шишкина, Саврасова, Поленова, Куинджи и др.	2	Лекция/ Рассказ
33	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
34	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
	ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС	34	
	1 четверть	8	
1	Повторение материала 1-3 классов.	1	Беседа
2	Искусство Европы 19 века. Ампир. Творчество Давида, Энгра. Скульптура- творчество Торвальдсена, Кановы.	1	Лекция
3	Искусство Европы 19 века. Романтизм во Франции и Германии. Творчество Жерико, Делакруа, Фридриха.	1	Лекция
4	Искусство Европы 19 века. Романтизм в Англии и Испании. Творчество Констебла, Тёрнера, Гойи.	1	Лекция
5	Искусство Европы 19 века. Барбизонская школа.	1	Лекция
6	Искусство Европы 19 века. Критический реализм. Творчество Домье, Курбе.	1	Лекция
7	Искусство Европы 19 века. Реализм и академизм. Творчество Коро.	1	Лекция
8	Искусство Европы 19 века. Прерафаэлиты. Творчество	1	Лекция

	Россетти, Ханта, Милеса, Морриса, Берн-Джонса и др.		
	2 четверть	8	
9	Искусство Европы 19 века. Переход к импрессионизму. Творчество Э.Мане.	1	Лекция
10	Искусство Европы 19 века. Импрессионизм. Творчество Моне, Ренуара, Дега.	1	Лекция
11	Искусство Европы 19 века. Скульптура. Творчество О.Родена.	1	Лекция
12	Искусство Европы 19 века. Скульптура Творчество Бурделя, Майоля и др.	1	Лекция
13	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Постимпрессионизм. Неоимпрессионизм - творчество Сёра, Синьяка. Примитивизм А.Руссо.	1	Лекция
14	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Постимпрессионизм. Творчество Сезанна, Тулуз-Лотрека.	1	Лекция
15	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Постимпрессионизм. Творчество Гогена, Ван-Гога, группы «Наби».	1	Лекция
16	Контрольный урок-зачет.	1	Опрос
	3 четверть	10	
17	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Символизм во Франции. Творчество Моро, Редона, Шаванна и др.	1	Лекция
18	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Символизм в Англии и Бельгии. Творчество Рикетса, Кнопфа, Торопа, Ропса и др.	1	Лекция
19	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Символизм в Германии, Австрии и Норвегии. Творчество Штука, Климта, Мунка и др.	1	Лекция
20	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Модерн в архитектуре Западной Европы. Творчество Гауди, Орта, Гимара, Макинтоша и др.	1	Лекция
21	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Модерн в архитектуре и скульптуре России. Творчество Шехтеля, Коненкова и др.	1	Лекция
22	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Модерн в живописи, графике и ДПИ Западной Европы и США. Творчество А.Мухи, Тиффани, Бердслея и др.	1	Лекция
23	Искусство Европы конца 19 начала 20 века. Модерн в русской живописи, графике и ДПИ. Творчество Врубеля, Васнецова, «Мир Искусства» и др.	1	Лекция
24	Искусство 20 века. Модернизм. Фовизм. Творчество Матисса, Дерена, Вламинка, Ван Донгена.	1	Лекция

25	Искусство 20 века. Модернизм. Кубизм. Творчество Пикассо, Брака.	1	Лекция
26	Искусство 20 века. Модернизм. Экспрессионизм. Творчество Марка, Кокошки, Шеле, Сутина и др	1	Лекция
	4 четверть	8	
27,28	Искусство 20 века. Модернизм. Футуризм. Русский авангард и абстрактное искусство. Творчество Боччони, Кандинского, Лентулова, Малевича и др.	2	Лекция/ Беседа
29	Искусство 20 века. Символизм и метафизический реализм. Творчество Шагала, Кирико, Филонова, Петрова- Водкина и др.	1	Лекция
30	Искусство 20 века. Реализм 20 века. Сюрреализм. Творчество Дали, Магритта, Дельво, Миро.	1	Лекция
31	Искусство 20 века. Реализм 20 века. Соцреализм. Суровый стиль. Гиперреализм.	1	Лекция
32	Искусство 20 века. Поп-арт и оп-арт. Постмодернизм. Концептуализм.	1	Лекция
33	Повторение пройденного материала.	1	Беседа
34	Контрольный урок.	1	Экзамен.

Содержание разделов и тем

1 класс.

1 четверть.

Виды искусства. Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Жанры искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Первобытное искусство. Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические

изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге. Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита.

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Искусство стран Ближнего Востока. Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке. Археологические открытия на территории стран Двуречья. Особенности формирования древнейших культур. Периодизация искусства и культуры стран Двуречья. Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек. Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды. Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период. Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Изображения животных, вырезанные из камня.

Вавилонский период - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры.

Ассирийский период. Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

2 четверть.

Искусство Древнего Египта. Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику. Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. Периодизация искусства Древнего Египта. Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны.

Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба. Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня.

История искусства Египта в эпоху Древнего царства. Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара до ансамбля пирамид в Гизе. Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций. Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства. Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства. Образование XI и XII династий фараонов. Архитектура эпохи Среднего царства. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства и Позднего периода. Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений. Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях. Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Рельефы и настенные росписи. Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений.

3 четверть.

Античное искусство. История изобразительного искусства Эгейского мира. Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой

территории. Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили. Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах.

История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода. Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры. Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазопиши. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром.

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики. Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордера, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики. Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания. Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордера. Основные типы древнегреческих храмов.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры. Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазопиши: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики. Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства.

Архитектура эпохи классики. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении

целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров.

Искусство Древней Греции эпохи эллинизма. Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов. Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве. Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту.

Пергамская школа. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра. Проблема передачи переживаний человека.

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства. Развитие многофигурной монументальной скульптуры.

Новоаттическая школа. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет. Эллинистические камеи.

История изобразительного искусства Древнего Рима. История искусства Этрурии. Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения, жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах. Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги.

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура. Развитие скульптуры из бронзы.

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

4 четверть.

История изобразительного искусства Рима республиканского периода. Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета. Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи,

Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения.

Скульптура Римской республики. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах. Развитие портретного бюста. Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу. Римский рельеф, повествовательный характер изображения.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов.

Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве – вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита. Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство. Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна – как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима.

Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон – образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения.

Мавзолей Адриана в Риме.

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка. Стремление создать идеал, подобный греческому. Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима. Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа. Создание конной статуи императора Марка Аврелия, послужившей образцом для последующих европейских монументов. Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики.

Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины». «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке».

2 класс.

1 четверть.

Искусство средних веков. Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов». Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры. 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. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Искусство Византии. Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы. Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы. Периодизация византийского искусства. Периоды иконоборчества и иконопочитания и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской. Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма. Захват и разграбление Константинополя крестоносцами. Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Искусство стран Западной и Центральной Европы. Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов». Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и

верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей. Распространение «звериного» стиля.

Меровингское искусство. Архитектура: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов. Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах. Распространение резьбы по дереву. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями. Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов, характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм.

Искусство периода империи Карла Великого. Сформировать представление о «Каролинском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства. Каролингская империя франков. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески. Мозаики.

Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях. Библия императора Карла II Лысого: сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады», литургический гробень со сценой «Распятия», изделия из серебра. Статуарная пластика. Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

История искусства стран Западной Европы романского периода. Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии. Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы

романских храмов. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер. Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер. Скульптуры порталов церквей. Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения. Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода. Церковное зодчество. Бюргерское строительство в городе. Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов.

История искусства Италии романского периода. Античные и ранне-христианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков. Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

2 четверть.

История искусства стран Западной Европы эпохи готики. Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи. Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан. Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии. Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от

ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода. Готические соборы. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Руанский собор. Замки и крепости готического периода. Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора. Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности.

Искусство Германии готического периода. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов.

Искусство Англии готического периода. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. Свообразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии. Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

Искусство Проторенессанса в Италии. Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи; выявить художественное своеобразие сиенской школы. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ и его произведения. Творчество Джотто ди Бондоне и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе.

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня: «Маэста». Творчество Симоне Мартини: «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение», «Мадонна».

Искусство Раннего Возрождения в Италии.

Архитектура. Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и

науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства.

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Скульптура Раннего Возрождения. Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио. Творчество Лоренцо Гиберти. Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия. Донателло – Донато ди Никкколо ди Бетти Барди – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Живопись Раннего Возрождения. Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии. Мазаччо – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Творчество Сандро Боттичелли – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов», «Весна», «Рождение Венеры», «Оплакивание Христа». Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений. Творчество Пьеро делла Франческа и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

3 четверть.

Искусство Италии Высокого Возрождения. История искусства Высокого Возрождения в Италии XV-XVI веков. Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519). Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура). Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Творчество Рафаэля Санти (1483-1520). Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера. Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Архитектурное творчество Рафаэля.

Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564). Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве. Основные этапы творчества художника. Архитектурные произведения Микеланджело.

Венецианская школа живописи. Творчество Тициана. Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Религиозные картины. Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма.

История искусства стран Северного Возрождения. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения. Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков.

Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна.

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен. Графика Брейгеля.

История искусства Германии эпохи Возрождения. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528). Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания.

Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543). Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте 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. Рисунки Гольбейна.

Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века. Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира. 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. Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. 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.

Искусство Италии XVII века. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля; познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини. Ведущая роль архитектуры. 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.

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680). Скульптурные произведения Бернини. Мемориальная скульптура. Портреты. Архитектурно-декоративные сооружения Бернини.

Живопись Италии XVII века. Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо. Новые мотивы в живописи Караваджо.

История искусства Фландрии XVII - XVIII веков. 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.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника.

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера.

Искусство Голландии XVII-XVIII веков. 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. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись Голландии XVII-XVIII вв. Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев». Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. 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.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков. Становление и развитие национального реалистического пейзажа. Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606–1669). Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

4 четверть.

Искусство Испании эпохи Возрождения. Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко. Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма. Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули, связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики.

Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599-1660). Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи. Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII 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.

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. Создание исторических и жанровых

полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи. Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Искусство Франции XVII-XVIII вв. Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

Живопись Франции XVII века. Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратит внимание на творчество представителей реалистического направления. 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.

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник 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. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Архитектура Франции XVII-XVIII вв. Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре. Градостроительные идеи французского классицизма.

Живопись Франции XVIII века. Сформировать представление о стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи. Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание десссюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности. Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную

значительность. Натюрморты Шардена, стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира. Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Искусство Англии XVIII века. Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи. 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 (1697-1764) – основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей. Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты. Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния. Пейзажи. Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

3 класс

1 четверть

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь. Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси. 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 белорусского народов. Связь Киева с Византией; 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.

Русское искусство периода феодальной раздробленности. 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). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

История искусства Новгорода (конец XII—XV вв). Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы. 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 Николая 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. Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря. Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. 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 византизированного направления. 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. Церкви. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля.

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. 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. Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрзов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

2 четверть.

История искусства Пскова XII-XV веков. Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII-XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством 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. Особенности 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).

Искусство Московского княжества. Архитектура Московского княжества. Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства. 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 Феоноста 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 владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде, соборы Спасского Андроникова монастыря, Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода.

Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства. Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы. Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря. Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века. Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика. Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Архитектура конца XV – начала XVI века. Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля. 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. Идеино-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 Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле. Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Московская школа живописи конца XV-XVI века. Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека. Дионисий и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Цикл росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия. Стилистические особенности живописи Дионисия. Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре. Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в. Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Архитектура середины и конца XVI века. Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма. 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, его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Федор Конь и его «градодельная» деятельность. Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Русское искусство XVII века. Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

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. 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 Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы 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 Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство. Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде. Введенский собор в Сольвычегодске. Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Русская живопись XVII века. Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ. Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церковью 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. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания. Станковая живопись. Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века.

Декоративно-прикладное искусство. Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

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. Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм. Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени. Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

3 четверть.

Искусство первой трети XVIII века. Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя

стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город». Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство середины XVIII вв. Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета.

Архитектура середины XVIII века. Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700–1771), 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.

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.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова. Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора.

Русская архитектура второй половины XVIII века. Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств. 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.

Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века. Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи; о бытовом жанре в живописи и графике; портрете в скульптуре. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры. Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). 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 (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Черты классицизма в портретах начала XIX века, особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Искусство в России 18-19 веков. Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе.

История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма. Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади. Общественные сооружения. Разработка нового типового классического типа частного дома.

Скульптура первой половины XIX века. Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей.

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Работа над скульптурами Казанского собора.

Русская живопись первой половины XIX века.

Творчество О. А. Кипренского (1782–1836). Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. 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. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Поздние произведения Кипренского.

Творчество К. П. Брюллова (1799–1852). Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма. Карл Павлович Брюллов – великий русский художник. Компромисс между классицизмом и романтизмом. Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода. Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения. Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Творчество А. А. Иванова (1806–1858). Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу». Александр Андреевич Иванов и его место в русском искусстве. 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. 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.

4 четверть.

Творчество В.А.Тропинина (1776–1857). Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов. Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей.

Венецианов и его школа. Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии. 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. Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. 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.

Творчество П.А.Федотова (1815–1852). Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта. Павел Андреевич Федотов – мастер реалистического искусства. Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре.

Русская живопись 60–х годов XIX века. Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – 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.

Роль пейзажа в картинах Перова. Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера. Жанровые картины Перова. 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.

Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи. Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. 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 (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой. Обращение к евангельским сюжетам. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников.

Развитие бытового жанра в живописи 70–80 годов XIX века. Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Василий Максимович Максимов (1844–1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов.

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834–1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. Изображение красоты крестьянского труда.

Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905). 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.

Николай Александрович Ярошенко (1846–1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало. Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846–1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины.

Батальная живопись. Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях. Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842–1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательную-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 и сцены зверств. Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871). Серия архитектурных пейзажей Индии.

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века. Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи). Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817–1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832–1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи. Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Творчество В.Д.Поленова (1844-1927). Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова. Василий Дмитриевич Поленов – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899-1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Творчество И.И.Левитана (1860–1900). Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине 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.

Творчество И.Е.Репина (1844–1930). Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями

бытового, исторического жанра. Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик). Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), 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» (1880-1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Значение творчества Репина для русского искусства.

Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова. Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы. Страстной цикл.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848–1916), исторического живописца, 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.

Творчество В.М.Васнецова (1848–1926). Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрално-декорационными работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства. 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).

4 класс

1 четверть

Искусство Европы 19 века. Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ. Основные художественные течения в искусстве конца XVIII-XIX века: революционный классицизм, ампиризм, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модернизм и их место в художественной культуре этой эпохи. Развитие

исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа. Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века. Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи. Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

История искусства Франции рубежа XVIII-XIX вв. Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII-XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велитарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов. Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800). 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. Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К.Леду, Ш.Персье и Ф.Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века. Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника. Влияние антифеодалного 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. 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. Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Романтизм в искусстве Франции начала XIX века. Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников. 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). 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. Портреты современников, автопортреты. Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Искусство критического реализма во Франции. Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. 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). 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 XX века.

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. Крестьянская тема в произведениях Курбе. 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.

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи. Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть 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.

2 четверть.

Искусство Франции второй половины XIX века. Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883). Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр. Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Импрессионизм. Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены. Развитие городского пейзажа. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне.

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету. Скульптурные композиции Ренуара. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины. Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега. Точность в передаче движения и жеста. Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа. Однофигурные композиции. Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Творчество Огюста Родена (1840-1917). Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями. Традиции и современность в произведениях Родена. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте. Работа над памятником «Граждане Кале». Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников.

Неоимпрессионизм. Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»). 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 отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра. Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин. Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863–1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления.

Постимпрессионизм. Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839–1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характера их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна. Натюрморты Сезанна. Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов. Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Влияние японского искусства. Арльский период творчества Ван Гога. Автопортреты Ван Гога. Натюрморты художника. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848–1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период. Период работы в Бретани. Поездка в Полинезию. Основные произведения. Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни. Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката.

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): 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» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

3 четверть.

Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века. Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены.

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения.

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона. Цикл литографий. Картины религиозного содержания.

Модерн и его национальные разновидности. Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн»; раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве. 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 (1834-1896) 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. Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха. Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира».

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере.

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, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Творчество М.А.Врубеля (1856–1910). Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Выражение индивидуалистических тенденций. 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.

«Мир искусства» (1898–1904; 1910–1924). Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава. История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903). Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Творческое объединение «Союз русских художников» (1903–1924). Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв. Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры. Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура. Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений. Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур. Стилиевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения. Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое

развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

Архитектура первой половины XX вв. Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишённые какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Фовизм и его основные представители. Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) как одном из первых течений во французском искусстве XX века, выступившем с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869–1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905).

Андре Дерен (1880–1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме.

Морис де Вламинк (1876–1958). Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи.

Творчество Анри Матисса (1869–1954). Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции. Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях. Монументально-декоративные произведения художника. Графика. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник». Сформировать представление об экспрессионизме (1905–1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратит внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Кубизм (1907–1912). Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновении кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма. Возникновение кубизма в творчестве

Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973). Произведения «голубого» и «розового» периодов. Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом.

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты.

4 четверть.

Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907). Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Футуризм и его основные представители. Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

Джакомо Балла (1871–1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882-1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883–1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878–1935). «Точильщик» (1912).

Абстрактное искусство и его разновидности. Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей. Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне. Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В.В.Кандинского (1866–1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание.

Творчество К.С.Малевича (1878–1935) – лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре.

Сюрреализм в искусстве XX века. Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х.Миро, И.Танги, С.Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904-1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900-1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898–1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893–1983): «Вспаханное поле» (1923–1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

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 XX 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. Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). 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. Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950-1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространения стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг.

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906–1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932–1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы.

Русское искусство 1960–х годов. Живопись «сурового стиля». Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др. Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Планируемым результатом освоения программы является качественное и прочное приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- 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 творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Методические рекомендации по критериям оценки работ учащихся:

1. Контрольные работы и/или тестовые задания. Работа составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся):
  - «5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;
  - «4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;
  - «3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.
2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, особенностей и характеристик искусства различных эпох, стилей и стран, владение навыками анализа произведений искусства.
  - «5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;
  - «4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
  - «3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.
  - «5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
  - «4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;
  - «3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, ответ не отличается оригинальностью подхода и изложения.

Неудовлетворительная оценка «2» ставится при невыполнении большинства требований к уровню знаний и подготовки обучающихся.

«Единица»- «1» – невыполнение всех пунктов критериев.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Большинство занятий проводится в форме беседы с обучающимися. Обучающиеся должны чувствовать себя активными участниками образовательного процесса, задавать интересующие их вопросы педагогу, участвовать в обсуждении пройденного материала. В случае возникновения спорных моментов допускается использование электронных устройств для поиска информации в сети Интернет учащимися и учителем прямо на уроке. При этом педагог должен уметь различать авторитетные и неавторитетные источники информации и учить этому детей.

Важно помнить, что почти любая информация из программы, предусмотренной настоящим курсом, является общедоступной и поэтому педагог не должен видеть основной своей задачей дать как можно больше сведений учащимся путем записи под диктовку. Вместо этого большая часть времени должна уделяться демонстрации визуального материала: фотографий памятников архитектуры, репродукций картин и т.д. Современные технологии позволяют рассмотреть все это в подробностях. Цифровые иллюстрации должны иметь хорошее разрешение, репродукции картин по цвету максимально соответствовать оригиналам (можно рекомендовать репродукции из интернет-проекта Google Art Project). При изучении трехмерных памятников искусства (архитектуры, скульптуры) желательно показывать объекты с различных ракурсов и при разном освещении для создания у учащихся наиболее полного визуального представления о них. Также желательно показывать учащимся гипсовые слепки с известных произведений скульптуры из фонда школы.

Также в процессе обучения могут быть использованы фильмы по искусству. Однако важно помнить, что фильмов, рассчитанных на детскую и подростковую аудиторию сравнительно немного. Одной из целей, с которой ранее демонстрировались фильмы был показ хороших изображений произведений искусства, современные же технологии, как уже говорилось выше, позволяют создать визуальные представления о том или ином произведении искусства и без этого. К тому же фильм не заменяет живого общения между учениками и педагогом.

По возможности следует знакомить обучающихся с оригиналами произведений мирового искусства. Для этого организуются экскурсии в музеи, в т.ч. поездки в другие города. Изучение архитектурных стилей, градостроительства в различные эпохи можно проводить в процессе экскурсий по родному городу. Так, Кострома является ярким примером города с регулярной планировкой конца 18- нач. 19 вв., в городе много выдающихся памятников архитектуры 16-20 вв. Вообще, на уроках важно подчеркивать связь культуры родного края с мировой культурой.

Трудности в работе с обучающимися и пути их преодоления.

Занятия в художественной школе в большинстве случаев проходят во второй половине дня или вечером, после обучения в общеобразовательной школе. При этом, если занятия по рисунку, живописи, композиции и скульптуре представляются собой совершенно иной род деятельности, нежели большинство школьных уроков, то занятия по истории искусств по своей форме мало чем отличаются от последних. Несколько часов, проведенных за партами, ведут к тому, что учащиеся устают, и усвоение материала требует от них больших усилий. Задача преподавателя сводится к тому, чтобы сделать подачу материала как можно более разнообразной и интересной. Так, лекция или запись под диктовку представляются неэффективными, эти формы урока лучше сочетать с беседой. Учитель должен постоянно контролировать, понимают ли ученики материал, достаточны ли их знания для изучения вопросов, которые рассматриваются на уроке. С этой целью задаются вопросы, как всему классу, так и отдельным ученикам. Для более глубокого усвоения материала и большей заинтересованности учащихся учитель должен проводить параллели между изучаемым материалом и информацией, которая хорошо знакома детям. Это могут быть факты из жизни, литературы, художественных фильмов (в том числе анимационных), в отдельных случаях видеоигр.

В свою очередь преподаватель должен быть готов ответить на вопросы учащихся, которые могут быть самыми неожиданными. Это требует от учителя глубокого знания темы. Часто вопросы детей не относятся непосредственно к истории искусства, но могут касаться подробностей биографии художника, деталей быта той или иной эпохи, исторических фактов, сюжетов произведений, по мотивам которых созданы картины. Как бы ни был широк кругозор учителя, он не всегда может сразу дать эти ответы. В таком случае можно привлечь самих учащихся к поиску ответов на вопросы, в первую очередь, с привлечением сети Интернет. Класс может быть разбит на группы, или учащиеся будут заниматься поиском индивидуально. В любом случае, наиболее активные из них, быстрее нашедшие информацию и хорошо ее усвоившие заслуживают поощрения. Также работа с Интернетом может быть использована для усвоения учащимися общеизвестных сведений, например, они могут самостоятельно найти факты, относящиеся к биографии художника, характеристику того, или иного стиля или течения в искусстве. Лучше, если работа может осуществляться в команде. После ее завершения учитель должен проверить, насколько правильно усвоили материал учащиеся. Работа с Интернетом по теме занятия может отвлечь учащихся от электронных игр или проведения времени в социальных сетях, что является существенной проблемой в последние годы. По опыту своей работы мы можем сказать, что высокие результаты в таком случае могут давать как гиперактивные, так и замкнутые дети.

Также следует помнить, что основную часть информации (до 80%) человек получает через зрение, а не через слух и другие каналы. Яркие, качественные репродукции в хорошем разрешении будут привлекать внимание детей и хорошо запоминаться ими. С этой же целью следует записывать основные понятия, имена художников, названия произведений, желательно в текстовом редакторе на компьютере и выводить на экран. Классную доску можно использовать для подачи материала в графическом виде. На ней можно изображать, например, архитектурные конструкции, проводить композиционный анализ произведений искусства и т.д.

При оценке ответов учащихся следует большее внимание уделять не буквальному повторению фактов и дат, а способности анализировать произведения искусства, в первую очередь со стилистической точки зрения: определять стиль, эпоху, страну, в отдельных случаях автора произведения по его индивидуальной манере. Нет ничего предосудительного в том, что для уточнения отдельных фактов учащийся воспользуется записью в тетради или поиском в Интернете. В наше время доступность информации позволяет вместо запоминания отдельных фактов сосредоточиться на более глубоком понимании исторических закономерностей, в том числе и в области развития искусства.

Методические рекомендации педагогическим работникам.

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

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся 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 станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся 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 учащихся с современной литературой об 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 учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

VI. Список литературы и средств обучения.

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - начала XX века - М., 1989.
2. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
3. Алексеева В.В. Что такое искусство? Альбом. (Любое издание).
4. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1 – 3. (Любое издание).
5. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990.
6. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990.
7. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Изд. на рус. яз. 2000.
8. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002.
9. Великие музеи мира (серия). М., 2001 – 2009.
10. Великие дворцы мира (серия). М., 2001 – 2009.
11. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001.
12. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Изд. на рус. яз. 2000.
13. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009.
14. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978.
15. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978.
16. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. (Любое издание).
17. Европейское искусство. Энциклопедия. «Живопись. Скульптура. Графика». Т. 1 – 3. М., 2006.
18. История мирового искусства. М., 1998.
19. Искусство Древнего мира. Энциклопедия. М., 2001.
20. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965.
21. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989.
22. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003.
23. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004.
24. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008.
25. История мировой живописи. Т. 1 – 22. М., 2001 – 2008.
26. История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн.- М., 1981.
27. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М., 1996.
28. Ильина Т.В. История искусств. -М., 2009.
29. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. -М., 2009.
30. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. Изд. на рус. яз. 2001.
31. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990.
32. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006.
33. Малая история искусств (серия.) М., 1974 – 1984.
34. Мастера мировой живописи. Т. 1 – 2. М., 2002.
35. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1 – 2. М., 1987.
36. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981.
37. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. -

- М: АСТ-ПРЕСС, 2001.
38. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. М: Архитектура-С, 2004.
  39. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004.
  40. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
  41. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001.