

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. И.О. ДУНАЕВСКОГО»

<p>ПРИНЯТО</p> <p>педагогическим советом школы Протокол от 29.08.2024 г. № 1</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Директор МБУДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского» Приказ от 30.08.2024 г. №114</p> <p></p> <p>Н.К. Жексенова</p>
--	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

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

Срок реализации программы - 5 лет

Возраст учащихся – от 6,5 до 18 лет

пос. им. Морозова
2024 г

Разработчик: Федькина А. С., Башмакова Э. А. – преподаватели МБУДО «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского».

Рецензент: Коновалов М.Ю. директор МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»

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*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Форма учебной деятельности*
- *Виды учебной деятельности*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, критерии оценок

- *Аттестация*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Условия реализации программы*

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

- *Методическая литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

**Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета**

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 165 часов.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Год обучения	4		5		6		7		8		165
Аудиторные занятия (в часах)	33		33		33		33		33		
Вид промежуточной аттестации	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
		зачёт		зачёт		зачёт		зачёт		экзамен	

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ 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.

Форма учебной деятельности

Включает в себя теоретические сведения по предмету. Теоретические сведения по предмету даются в водной беседе на первом году обучения и в кратких установочных беседах предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседа должна сопровождаться показом иллюстративного материала и репродукции.

Виды учебной деятельности

Аудиторные занятия, экскурсии в музеи, посещение выставок.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия изобразительного искусства
- Искусство Древнего мира

- Искусство Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство Западной Европы XIX века
- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв
- История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- Советское искусство 1920-1930-х годов
- Советское искусство военных и послевоенных лет.
- Западное искусство 20 века.

Учебно-тематический план

Срок освоения программы учебного предмета «История изобразительного искусства» 5 лет

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах
			Аудиторные занятия
1 год обучения (4 класс)			
	Искусство древнего мира.		
1.	Введение. Терминология истории искусства. Виды, жанры, стили искусства.		3

2.	Первобытное искусство.	Беседа	4
3.	Древний Египет	Беседа	
3.1	Древнее царство	Беседа	5
3.2	Среднее царство	Беседа	5
3.3	Новое царство	Беседа	5
4.	Искусство стран Междуречья.	Беседа	
4.1	Шумер и Аккад	Беседа	5
4.2	Ассирия, Вавилон и Персия	Беседа	5
5.	Зачёт (II полугодие)		1
	ИТОГО:		33
	Резервный урок		
2 год обучения (5 класс)			
1.	Античность. Древняя Греция		
1.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	1
1.2.	Гомеровский период	Беседа	1
1.3.	Архаический период	Беседа	1
1.4.	Классический период	Беседа	2
1.5.	Эллинистический период	Беседа	2
2.	Античность. Древний Рим		
2.1.	Искусство этрусков	Беседа	1
2.2.	Республиканский Рим	Беседа	2
2.3.	Императорский Рим	Беседа	1
2.4.	Раннехристианское искусство. Римские катакомбы.	Беседа	2
3.	Средневековое искусство		
3.1.	Искусство Византии (6 – 15в.). Архитектура	Беседа	1
3.2.	Искусство Византии (6 – 15в.). Иконопись	Беседа	1
4.	Искусство мусульманского мира 7-18 веков.	Беседа	1
5.	Искусство Древней Руси X – начала XVII вв.		
5.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	2
5.2.	Искусство Новгорода.	Беседа	2
5.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2
5.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	2
6.	История изобразительного искусства Русского централизованного государства	Беседа	

6.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	2
6.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	1
6.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	1
6.4.	Русское искусство XVII века	Беседа	1
7.	Дороманское искусство 5 – 9 веков	Беседа	1
8.	Романское искусство 10 - 12 веков	Беседа	1
9.	Искусство Готики 13 -15 веков.	Беседа	1
10.	Зачёт (II полугодие)		1
	ИТОГО:		33
	Резервный урок		
3 год обучения (6 класс)			
1.	История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения		
1.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	1
1.2.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	
1.2.1.	Архитектура и скульптура Раннего Возрождения	Беседа	1
1.2.2.	Живопись Раннего Возрождения	Беседа	1
1.3.	Искусство Италии Высокого Возрождения		
1.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи	Беседа	1
1.3.2.	Творчество Рафаэля Санти	Беседа	1
1.3.3.	Творчество Микеланджело	Беседа	1
1.3.4.	Венецианская школа живописи.	Беседа	1
1.4.	История искусства стран Северного Возрождения		
1.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	1
1.4.2.	История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)	Беседа	1
2.	История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.		
2.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII -XVIII вв.	Беседа	1
2.2.	Искусство Италии XVII века		

2.2.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века	Беседа	1
2.2.2.	Живопись Италии XVII века	Беседа	1
2.3	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	1
2.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	1
2.4.1.	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	1
2.4.2.	Творчество Рембрандта ван Рейна	Беседа	1
2.5.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса.	Беседа	1
2.6.	Искусство Франции XVII-XVIII вв.		
2.6.1.	Живопись Франции XVII века	Беседа	1
2.6.2.	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	Беседа	1
2.6.3.	Живопись Франции XVIII века	Беседа	1
2.7.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	1
3.	История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.		
3.1.	Искусство Испании конца 18 - начала 19 века. Творчество Ф.Гойи	Беседа	1
3.2.	Искусство Франции конца 18 –начала 20 века.	Беседа	1
3.2.1.	Героический классицизм.	Беседа	1
3.2.2.	Романтизм и академизм.	Беседа	1
3.2.3.	Реализм и барбизонцы.	Беседа	1
3.2.4.	Импрессионизм и постимпрессионизм. Парижская школа.	Беседа	6
4.	Зачёт (II полугодие)		1
	ИТОГО:		33
	Резервный урок		
4 год обучения (7 класс)			
1.	История русского изобразительного искусства XVIII		
1.1.	Искусство первой трети XVIII века		
1.1.1.	Архитектура начала XVIII века.	Беседа	1
1.1.2.	Живопись начала XVIII века.	Беседа	1
1.2.	Искусство середины XVIII вв.		
1.2.1.	Архитектура середины XVIII века.	Беседа	2

1.2.2.	Живопись середины XVIII века.	Беседа	1
1.3.	Искусство второй половины XVIII вв.		
1.3.1.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	1
1.3.2.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	1
2.	История русского изобразительного искусства XVIII –первой половины XIX века.		
2.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	Беседа	2
2.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	1
2.3.	Русская живопись первой половины XIX века		
2.3.1.	Творчество О. А. Кипренского	Беседа	1
2.3.2.	Творчество К. П. Брюллова	Беседа	1
2.3.3.	Творчество А. А. Иванова	Беседа	1
2.3.4.	Творчество В. А. Тропинина	Беседа	1
2.3.5.	Венецианов и его школа	Беседа	1
2.3.6.	Творчество П. А. Федотова	Беседа	1
3.	История русского искусства второй половины XIX века		
3.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	1
3.2.	«Товарищества передвижных художественных выставок»	Беседа	2
3.3.	Бытовой жанр в живописи 70 – 80 годов XIX века	Беседа	1
3.4.	Батальная живопись	Беседа	1
3.5.	Пейзажный жанр 2-й половины XIX века	Беседа	1
3.6.	Творчество В. Д. Поленова	Беседа	1
3.7.	Творчество И. И. Левитана	Беседа	1
3.8.	Творчество И. Е. Репина	Беседа	1
3.9.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова	Беседа	1
3.10.	Творчество В. М. Васнецова	Беседа	1
3.11.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	1

4.	История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.		
4.1.	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа	1
4.2.	Творчество К. А. Коровина	Беседа	1
4.3.	Творчество В. А. Серова	Беседа	1
4.4.	Творчество М. А. Врубеля	Беседа	1
5.	Зачёт (II полугодие)		1
	ИТОГО:		33
	Резервный урок		
5 год обучения (8 класс)			
1.	История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.		
1.1.	Творческие объединения конца XIX - начала XX веков		1
1.2.	«Мир искусства»		2
1.3.	Творческое объединение «Союз русских художников»		1
1.4.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза»		1
1.5.	Творческое объединение «Бубновый валет»		1
2.	«Советское и постсоветское искусство России»		
2.1.	Советское искусство 1920-1930-х годов		
2.1.1.	Революционная политика и художественная жизнь 20-х гг.	Беседа	2
2.1.2.	Академия художеств и изобразительное искусство 30-х гг.	Беседа	2
2.1.3.	Архитектура и синтез искусств.	Беседа	2
2.1.4.	Монументальная и станковая скульптуры.	Беседа	2
2.2.	Советское искусство военных и послевоенных лет.		
2.2.1.	Искусство военных лет.	Беседа	2
2.2.2.	Тема войны и мирного труда в послевоенном искусстве.	Беседа	2
2.2.3.	Архитектура Москвы 1950-1960-х годов. «Сталинские дома» и	Беседа	2

	«гигантомания» высотного строительства. Монументальная скульптура Москвы.		
2.2.4.	Публицистическая графика и книжная иллюстрации.	Беседа	1
2.2.5.	«Суровый стиль» 60-х годов	Беседа	2
2.2.6.	Скульптурные мемориалы Победы в Волгограде, Пирчюписе, Саласпилсе, Хатыни.	Беседа	1
2.2.7.	Строительство крупнопанельных типовых домов, зрелищных и спортивных сооружений.	Беседа	2
3.	«Западное искусство 20 века».		
3.1.	Истоки и принципы модернизма. Фовизм и кубизм.	Беседа	1
3.2.	Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник».	Беседа	2
3.3.	Программы, направления и формы авангардизма.	Беседа	2
3.4.	Антивоенная тема в живописи модернизма.	Беседа	2
	ИТОГО:		33
	<i>Итоговая аттестация (экзамен)</i>		
	Резервный урок		

Годовые требования

1 год обучения

Искусство Древнего Мира

1. Введение. Терминология истории искусства. Виды, жанры, стили искусства.

Сформировать представление о видах искусства, жанрах искусства и об их различии. Рассказать о языке искусства, дать представление о стилях и направлениях в изобразительном искусстве.

Самостоятельная работа: поиск репродукций-иллюстраций по теме.

2. Первобытное искусство.

Сформировать представление о роли изображений в древности.
Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

3. Древний Египет

Искусство Древнего Египта — живопись, скульптура, архитектура и другие виды искусства, которые зародились в Нильской долине.

3.1 Древнее царство

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть

изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения.

Самостоятельная работа: нарисовать одного египетского Бога.

3.2 Среднее царство.

Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

3.3 Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону».

4. Искусство стран Междуречья

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

4.1 Шумер и Аккад

Религия, клинопись, наука. Шумерские города и Аккадское царство. Печати, керамика и культовое строительство. Царские гробницы Ура.

4.2 Ассирия, Вавилон и Персия

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Персия. Боги и цари. Комплекс дворцов Персеполя. План и архитектурный декор.

5. Зачёт (II полугодие).

Зачёт по пройденному материалу (II полугодие).

2 год обучения (5 класс).

1. Античность. Древняя Греция

1.1 Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Приход на смену микенской

культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах.

1.2 Гомеровский период

Основная характеристика. Архитектура, изобразительное искусство.

1.3 Архаический период

Основная характеристика. Архитектура, изобразительное искусство, скульптура. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма.

1.4 Классический период

Основная характеристика. Архитектура, изобразительное искусство, скульптура. Ансамбль Афинского Акрополя. Сформировать представление о греческом ордере.

Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

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

1.5 Эллинистический период

Основная характеристика. Архитектура, изобразительное искусство, скульптура. Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве.

2. Античность. Древний Рим

2.1 Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность.

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

2.2 Республиканский Рим

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме

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

2.3 Императорский Рим

Основная характеристика. Архитектура, изобразительное искусство, скульптура.

2.4 Раннехристианское искусство. Римские катакомбы.

Раннехристианское искусство 1 – 5 веков. Рождение христианства. Римские катакомбы и символизм художественного языка первых христиан. Темы и образы их искусства и их связь с античностью. Фрески и рельефы. Культовое строительство в Риме и Равенне. Ранние базилики и ротонды. Баптистерии и мавзолеи. Их архитектурные конструкции и декор. Сюжетные и орнаментальные мозаики. Наследие античного Рима и новации христианства в конструкции и декоре.

3. Средневековое искусство

Средневековое искусство Западной Европы

Основная характеристика. После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов:

образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу)

3.1 Искусство Византии (6 – 15в.). Архитектура

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство. Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

3.2 Искусство Византии (6 – 15в.). Иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стеновых и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с

мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери».

4. Искусство мусульманского мира 7-18 веков.

Рождение мусульманства и образование арабского халифата. Культовое каменное строительство. Влияние византийской архитектуры. Типы архитектурных построек – мечеть, минарет, медресе. Колонные и купольные мечети. Мечети в Иерусалиме, Дамаске и Кордове. Искусство мусульманских государств 10-18 веков. Комплекс дворцов в Альгамбре. Ансамбль Регистана и мавзолеев Тимура в Самарканде. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Архитектурный декор: резьба по камню, поливные изразцы. Иранская и индийская миниатюра.

5. Искусство Древней Руси X – начала XVII вв.

5.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. 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.

5.2 Искусство Новгорода.

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора. Выявить

характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богородицы», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

5.3 Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

5.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского

Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

6. История изобразительного искусства Русского централизованного государства

6.1 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.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). 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. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризоположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения

отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

6.3 Московская школа живописи конца

XV - XVI века. Творчество Дионисия

Творчество иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др..

Стилистические особенности живописи Дионисия. Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

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

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

6.4 Русское искусство 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.

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 строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

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

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

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

7. Дороманское искусство 5 – 9 веков

Варварские народы Европы: германцы, кельты, норманны. Их борьба с Римом и христианизация. Культура и искусство варварских королевств.

Остготское королевство. Гробница Теодориха в Равенне и начало строительства базилик.

Вестготское королевство. История образования и завоевания арабами. Вотивные короны королей. Франкское королевство.

Эпоха Меровингов. Крещение франков и борьба с арабами. Памятники искусства: каменные рельефы и фибулы.

Эпоха Каролингов. Первые памятники культового строительства.

8. Романское искусство 10 - 12 веков

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор).

Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек.

Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений.

Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать романскую базилику

9. Искусство Готики 13 -15 веков.

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов,

витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

10. Зачёт (II полугодие).

Зачёт по пройденному материалу (II полугодие).

3 год обучения (6 класс)

1. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения

1.1 Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры. 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.

Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку.

1.2 Искусство Италии Раннего Возрождения

1.2.1 Архитектура и скульптура Раннего Возрождения

Светский характер архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства. Новый тип композиции светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллески и Альберти.

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. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер.

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.

1.2.2. Живопись Раннего Возрождения

Познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Творчество Мазаччо (1401-1428) и Сандро Боттичелли (1444-1510).

1.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

1.3.1. Творчество Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

1.3.2. Творчество Рафаэля Санти

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Римский период. Росписи станц Ватикана. «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна»). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

1.3.3. Творчество Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме.

1.3.4. Венецианская школа живописи.

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картине «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов».

1.4. История искусства стран Северного Возрождения

1.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как

основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена».

1.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

2. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.

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

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира. Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве. Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

2.2. Искусство Италии XVII века

2.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

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 раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). «Фонтан Тритона» (1637).

2.2.2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Творчество Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики.

Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вахх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Жертвоприношение Авраама» (ок. 1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Распятие апостола Петра» (1600-1601).

2.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу творчества П. Рубенса. Проанализировать основные произведения художника. Женский образ в произведениях Рубенса.

Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

2.4. Искусство Голландии XVII-XVIII вв.

2.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я. Стена, и др.). 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.

Творчество Яна Вермера. Поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо».

2.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

2.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса.

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса.

«Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

2. 6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

2.6.1. Живопись Франции XVII века

Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

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). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

2.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII- XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм).

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства).

2.6.3. Живопись Франции XVIII века

Многообразие стилей в французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм).

Знакомство 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: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770). 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.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатеея» (1766).

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779).

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805).

2.7. Искусство Англии XVIII века

Ведущая роль отводится портретному жанру. Познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Уильям Хогарт (1697-1764)- основоположник 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.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745). Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760).

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность пастельных тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния. Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770).

3. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.

3.1. Искусство Испании конца 18 - начала 19 века. Творчество Ф.Гойи

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос».

3.2. Искусство Франции конца 18 –начала 20 века.

3.2.1. Героический классицизм.

На примере творчества Давида и Энгра дать понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых

эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр – биография и творчество.

Превращение героического революционного классицизма в ампи́р. Архитектура ампи́ра. Промышленные проекты и здания парижских застав (К.-Н.Леду), храм Мадлен на пл.Согласия (П.Виньон), триумфальные арки на пл. Звезды (Ф.Шальгрэн) и на пл. Карусель (Ш.Персье и Ф.Фонтен).

3.2.2. Романтизм и академизм.

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа.

Теодор Жерико. Анализ одной из картин художника. Т. Жерико «Плот Медузы».

Эжен Делакруа. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня». Анализ картины «Свобода на баррикадах».

3.2.3. Реализм и барбизонцы.

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.

Рассказать о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников. Творчество Камиля Коро и Теодора Руссо.

3.2.4. Импрессионизм и постимпрессионизм. Парижская школа.

Импрессионисты и аналитические теории живописи. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки импрессионизма, его предыстория. Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Современные тематические картины Э. Мане, пейзажи К. Моне, К. Писарро и Ж. Сёра, пастели Э. Дега и плакаты А. де Тулуз-Лотрека. Творчество О. Ренуара. Постимпрессионизм. Бретонские и таитянские работы П. Гогена. Творчество В. Ван-Гога. Пейзажи и натюрморты П. Сезанна. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

4. Зачёт (II полугодие).

Зачёт по пройденному материалу (II полугодие).

4 год обучения

1. История русского изобразительного искусства XVIII

1.1. Искусство первой трети XVIII века

1.1.1 Архитектура начала 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). Простота и деловитость архитектуры.

Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры

иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К.Коробова, П. М. Еропкина.

Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

1.1.2. Живопись начала XVIII века.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742).

Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725).

Творчество Андрея Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель

монументально- декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

1.2. Искусство середины XVIII вв.

1.2.1. Архитектура середины XVIII века.

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.

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: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий.

Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

1.2.2. Живопись середины XVIII века.

Своеобразие развития портретной живописи. Усиление влияния парсуной живописи.

Новое и традиционное в портретах Ивана Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750).

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

1.3. Искусство второй половины XVIII вв.

1.3.1. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма. Познакомить с основными работами Александра Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот).

1.3.2. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Изучить развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России.

2. История русского изобразительного искусства XVIII –первой половины XIX века.

2.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма.

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

2.2. Скульптура первой половины XIX века

Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Щедрин (1751 -1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Демут – Малиновский и Степан Пименов «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт – Петербурге». Борис Орловский памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге. Пётр Клодт скульптурные группы «Укротителей коней» на Аничковом мосту в Петербурге.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве.

2.3. Русская живопись первой половины XIX века

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX века. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России.

2.3.1. Творчество О. А. Кипренского

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: портрет Е. В. Давыдова, портрет В.А. Жуковского (1816), портрет А. С. Пушкина.

2.3.2. Творчество К. П. Брюллова

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: картина «Последний день Помпеи», картина «Всадница», Итальянское утро, 1823. Итальянский полдень, 1827.

2.3.3. Творчество А. А. Иванова

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Явление Христа народу» (1837–1857), «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» (1835), «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора» (1824).

2.3.4. Творчество В. А. Тропинина

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: портрет А. С. Пушкина 1827, Портрет «Арсения Васильевича Тропинина, сына художника» (около 1818г.), «Кружевница» (1823 Третьяковская галерея, Москва).

2.3.5. Венецианов и его школа

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Жнецы», «Гумно», 1821, «Спящий пастушок», 1823—24, «На пашне». Весна, 1820-е.

2.3.6. Творчество П. А. Федотова

Рассказать краткую биографию, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Вдовушка», «Сватовство майора» (1848), Третьяковская галерея, Картина «Завтрак аристократа».

3. История русского искусства второй половины XIX века

3.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века.

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Рассказать краткую биографию В.Г. Перова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Проповедь в селе» (1861г.), Государственная Третьяковская галерея, «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), Государственная Третьяковская галерея, «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862), Государственная Третьяковская галерея.

3.2. «Товарищества передвижных художественных выставок»

История создания и характер деятельности ТПХВ. Товарищество передвижных художественных выставок — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, до 1890-х годов целенаправленно противопоставляли себя академистам. Бунт четырнадцати.

Рассказать краткую биографию И. Крамского, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

3.3. Бытовой жанр в живописи 70 – 80 годов XIX века

История создания и характер деятельности ТПХВ. Ведущая роль бытового жанра. Произведения Пукирева, Неврева, Перова, Максимова, Маковского, Ярошенко.

3.4 Батальная живопись

Рассказать о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX века.

Рассказать краткую биографию В. Верещагина, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

3.5. Пейзажный жанр 2-й половины XIX века

Виды пейзажей: романтический, лирический, эпический. Обращение русских пейзажистов к родной природе.

Рассказать краткую биографию И. Айвазовского, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию А. Саврасова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию И. Шишкина, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию Ф. Васильева, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию А. Куинджи, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

3.6. Творчество В. Д. Поленова

Рассказать краткую биографию В. Д. Поленова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Воскрешение дочери Иаира», «Московский дворик», «Заросший пруд», «Христос и грешница».

3.7. Творчество И. И. Левитана

Рассказать краткую биографию И. И. Левитана, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Березовая роща» (1889г.), «Над вечным покоем» (1894г.), «Вечерний звон» (1892г.), «Золотая осень» (1895г.)

3.8. Творчество И. Е. Репина

Рассказать краткую биографию И. Е. Репина, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Воскрешение дочери Иаира» (1871 г.), «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873 гг.), «Садко», «Крестный ход в Курской губернии», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

3.9. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова

Рассказать краткую биографию Н.Н. Ге, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию В. И. Сурикова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.
Произведения: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин».

3.10. Творчество В. М. Васнецова

Рассказать краткую биографию В. М. Васнецова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера

Произведения: «Аленушка», «Витязь на распутье», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером Волке»

3.11 Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Развитие «эkleктики» в архитектуре, господство псевдорусского стиля.

Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М. О. Микешина, А.М.

Опекушина.

Архитектура.

А.А. Парланд – храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в Петербурге;

В. И. Шервуд – совместно с А.А. Семеновым – здание Исторического музея в Москве.

Скульптура.

Микешин М.О. – памятник « Тысячелетию России» в Великом Новгороде;

А.М. Опекушин – памятник А.С. Пушкину в Москве;

М.М. Антокольский – « Иван Грозный», « Петр I».

4. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.

4.1. Развитие бытового и исторического жанров

Проследить развитие бытового и исторического жанров в живописи.

Особенности реализма. Сравнить с предшествующим временем.

Рассказать краткую биографию А.Е. Архипова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию А.П. Рябушкина, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Рассказать краткую биографию М. В. Нестерова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера

4.2. Творчество К. А. Коровина

Рассказать краткую биографию К. А. Коровина, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Портрет хористки», «Зимой», «Портрет И.Ф.Шаляпина», «Париж. Бульвар капуцинок».

4.3. Творчество В. А. Серова

Рассказать краткую биографию В. А. Серова, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Портрет художника К. А. Коровина», «Девочка с персиками», «Парадный портрет Орловой», «Похищение Европы».

4.4. Творчество М. А. Врубеля

Рассказать краткую биографию М. А. Врубеля, проанализировать творческий путь художника, рассмотреть основные произведения мастера.

Произведения: «Демон сидящий», «Царевна - лебедь», «Шестикрылый серафим», «Жемчужина».

5. Зачёт (II полугодие).

Зачёт по пройденному материалу (II полугодие).

5 год обучения

1.История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.

1.1. Творческие объединения конца XIX - начала XX веков

Периодизация основных объединений. Краткое описание основных объединений.

1.2. «Мир искусства»

«Мир искусства» (1898—1927) — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 года членами группы. Новое художественное общество возникло в Санкт-Петербурге и первоначально соединило нескольких молодых художников и лиц, имевших разное, не всегда художественное образование (Александр Бенуа, Сергей Дягилев и Дмитрий Философов). «Выставка русских и финляндских художников» в 1898 году в Музее центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица.

Членами объединения были такие знаменитые художники, рисовальщики, живописцы, как: Николай Рерих, Евгений Лансере, Константин Сомов, Иван Билибин, Константин Коровин, Борис Кустодиев, Валентин Серов, Михаил Врубель, Исаак Левитан, Михаил Нестеров и многие другие.

1.3. Творческое объединение «Союз русских художников»

Союз русских художников — творческое объединение художников России начала XX века. Был основан в 1903 году по инициативе Константина Юона, Абрама Архипова, Игоря Грабаря, Аркадия Рылова. В появлении Союза сыграли роль московские художники передвижнического направления, ученики Московского училища живописи, ваяния и зодчества и художественное объединение Санкт-Петербурга «Мир искусства». Возрожден инициативной группой художников, как выставочный проект «Союз русских художников — новое время» в 2008 году. В 2016 году официально зарегистрирован как НКО «Союз русских художников».

1904-1922 гг. Союзом русских художников проведено 16 выставок, имевших небывалый успех у зрителей, ценителей искусства и коллекционеров.

13 мая 1923 года в Москве открылась «Весенняя выставка» СРХ, которая стала последней в истории объединения.

1.4. Русский символизм. Выставка «Голубая роза»

Основная характеристика и деятельность объединения. «Голубая роза» — художественное объединение, которое получило свое название после одноименной выставки, прошедшей в 1907 году. В объединение входили художники, которые вместе посещали Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Ядро группы составляли живописцы Павел Кузнецов, Петр Уткин и скульптор Александр Матвеев.

«Голуборозовцы» следовали ценностям символизма, для их живописи характерны голубоватые, пастельные тона. Целью творчества художники видели «стремление к трансцендентному», «запредельному». Они уделяли внимание музыкальности и нежности произведений.

1.5. Творческое объединение «Бубновый валет»

Общество художников «Бубновый валет» — русская художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год. Художники группы («бубнововалетцы») порвали с традициями реалистической живописи и выступали с формалистических позиций против идейности искусства. Среди её основателей и наиболее выдающихся художников — Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова.

Первоначально такое название носила скандальная выставка, проходившая в Москве в декабре 1910 — январе 1911 года. Впоследствии её участники вошли в одноимённое творческое объединение, которое существовало до декабря 1917 года. Это художественное объединение знаменовало в России «собой тот общеевропейский переворот в искусстве, который на пять лет раньше осуществили французские фовисты и немецкие экспрессионисты группы «Мост»». Художники «Бубнового валаета»

отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма.

2. «Советское и постсоветское искусство России»

2.1. Советское искусство 1920-1930-х годов

2.1.1. Революционная политика и художественная жизнь 20-х гг.

Особенности пути развития искусства России после 1917 г. Периодизация советского искусства. Политика революционного правительства в области искусств. Борьба традиций и новаторства. Агитационное искусство: плакат и фарфор. «Окна РОСТА». Художественные группировки 20-х гг. (ОСТ. НОЖ. «4 искусства», Общество им. Куинджи и др.) Московский Вхутемас. Выставки АХРР и «Левый фронт искусств».

2.1.2. Академия художеств и изобразительное искусство 30-х гг.

Переименование академии, смена руководства. Основные направления обучения.

В 1934 году созданную в Ленинграде Всероссийскую академию художеств возглавил мастер живописи И.И. Бродский, ученик И.Е. Репина, воспитанник Императорской Академии художеств.

Началось активное формирование ленинградской школы живописи. В ее состав вошли известные художники Ю.М. Непринцев, В.М. Орешников, А.Н. Самохвалов, Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыльников, А.И. Лактионов, З.П. Аршакуни, Г.П. Егшин и многие другие.

Подавляющее большинство имен молодых художников 1920-х - начала 1930-х годов не осталось в истории искусства. По окончании института выпускники шли работать в школы, дома пионеров и отходили от творчества, которое не могло их прокормить.

2.1.3. Архитектура и синтез искусств.

Конструктивизм в архитектуре. Братья Веснины, Щусев, Мельников.

Архитектура. Вытеснение конструктивизма неоклассикой («сталинский ампи́р»).

Троцкий Синтез искусств. Возрождение монументальной живописи. Росписи Лансере и мозаики Дейнеки.

2.1.4. Монументальная и станковая скульптуры.

Произведения монументальной скульптуры. Андреев, Матвеев, Шадр, Меркуров.

Расцвет монументальной скульптуры. Манизер. Мухина. Портретная и анималистическая скульптура. Коненков. Лебедева. Ватагин.

2.2. Советское искусство военных и послевоенных лет.

2.2.1. Искусство военных лет.

Плакаты Тоидзе, Корецкого, Кукрыниксов. Фронтные зарисовки Верейского, Жукова.

Графические серии Шмаринова, Пахомова. Возрождение исторического жанра. Корин, Лансере, Авилов. Картины Пластова, Дейнеки, Кукрыниксов. Портретные бюсты Мухиной, Томского, Вучетича.

2.2.2. Тема войны и мирного труда в послевоенном искусстве.

Творчество: Лактионова, Непринцева, Яблонской, Чуйкова. Расцвет пейзажной живописи. Сарьян, Ромадин, Нисский.

Постепенная утрата героики и «теория бесконфликтности». Решетников и Григорьев.

2.2.3. Архитектура Москвы 1950-1960-х годов. «Сталинские дома» и «гигантомания» высотного строительства. Монументальная скульптура Москвы.

Общая характеристика. Основные памятники.

2.2.4. Публицистическая графика и книжная иллюстрации.

Публицистическая графика Пророкова и иллюстрации Кукрыниксов, Дубинского, Вереского. Детская книга Лебедева, Конашевича, Чарушина, Васнецова.

2.2.5. «Суровый стиль» 60-х годов

Основная характеристика. Коржев, Салахов, Попков. Героика Моисеенко, Мыльникова, Назаренко. Портреты Филатчева, Кириловой, Романовой.

2.2.6. Скульптурные мемориалы Победы в Волгограде, Пирчюписе, Саласпилсе, Хатыни.

Дать основную характеристику скульптурному произведению. Проследить основную тенденцию в целом, скульптуры данного периода.

2.2.7. Строительство крупнопанельных типовых домов, зрелищных и спортивных сооружений.

Типовые планы. Просмотреть основных архитекторов.

3. «Западное искусство 20 века».

3.1. Истоки и принципы модернизма. Фовизм и кубизм.

Творчество: Матисса. Фламинк. Дюфи. Дерен. Пикассо. Брак. Леже.

3.2. Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник».

«Мост» — группа художников в Германии в 1905—1913 годах, выступивших основоположниками немецкого экспрессионизма. Ещё в начальный период существования группы её участники разработали своеобразный «групповой стиль», при котором картины по их сюжетам и способу написания были столь схожи, что не всегда сразу удаётся различить, кто из мастеров является автором. Этим своим коллективным стилем «Мост» старался не только ещё теснее связать своё общество, но и выразить протест против привычного, буржуазно-индивидуалистского представления о художнике, как об «одиноким гении».

«Синий всадник» — это творческое объединение представителей экспрессионизма (в основном художников) в начале XX века в Германии.

Объединением планировалось выпускать одноимённый альманах — в свет вышел всего лишь один номер. Объединение «Синий всадник» было основано в декабре 1911 года в Мюнхене Василием Кандинским и Францем

Марком. Основной целью было освобождение от окаменелых традиций академической живописи. Помимо них в группе также были Август Макке, Алексей Явленский и Пауль Клее.

3.3. Программы, направления и формы авангардизма.

Футуризм, дадаизм, абстракционизм, сюрреализм. Дюшан. Малевич. Кандинский. Клее. Дали.

3.4. Антивоенная тема в живописи модернизма.

Пикассо. Дали. Кольвиц.

Итоговая аттестация

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «История изобразительного искусства» является освоение учащимися следующих знаний, умений, навыков:

- Знать основные этапы развития европейского и русского искусства
- Знать наиболее известные произведения мировой художественной культуры
- Знать виды и жанры изобразительного искусства
- Иметь навыки анализа отдельного произведения
- Уметь определять стиль произведения
- Уметь различать индивидуальный почерк художника
- Уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. *Аттестация*

2. Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

творческие работы на конкретную тему.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно.

Итоговой аттестацией по предмету «История изобразительного искусства» является копия работы художника (зарубежного или русского искусства по выбору). Копия может быть с: живописного, графического, декоративно-прикладного произведений. Формат копии А2 (и более) или серия работ не менее А4 (в случае книжной иллюстрации). Формат копии выполняется или в размер оригинала или сокращается кратно размерам оригинала. Материалы исполнения приближенные к оригиналу.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 удастся 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.

Методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Условия реализации программы

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.
- авторские презентации преподавателя по темам программы.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978

9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001