

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Барнаульская детская школа искусств № 4»

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

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

ПРОЕКТ

**Примерной программы по учебному предмету
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом
протокол № 1
от 23.08.2021г.

«СОГЛАСОВАНО»
Советом учреждения
протокол № 1
от 23.08.2021г.

Составитель - И.В.Овсянникова

Рецензент - Г.Ю.Котова, преподаватель истории искусств НГХУ

Рецензент - Н.И.Забелина, заместитель директора по УВР

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы
- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требования к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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 станковая», «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, как восприятие его – как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (6-й класс).

При реализации программы предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 6 лет образовательные учреждения самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года

обучения. Содержание программы дополнительного года обучения может предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-тилетнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

ГОД ОБУЧЕНИЯ	ПОЛУГОДИЕ	ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ			
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка	Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям
1	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
2	3	16	16	32	
	4	17	17	34	Зачет
3	5	16	16	32	
	6	17	17	34	Зачет
4	7	32	16	64	
	8	34	17	68	Зачет
5	9	32	16	64	
	10	34	17	68	Итоговая аттестация (экзамен)
Всего часов		198	132	330	

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.

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах при сроке обучения 5 лет:

- 2-3 классы – аудиторных и самостоятельных занятий по 1 часу.
- 4-5 классы – аудиторных по 2 часа, самостоятельных занятий по 1 часу.

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 западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства;
- 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;
- умений выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства;
- умений проводить ассоциативные связи и другими видами искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФТГ, отражающие все аспекты работы преподавателя в учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должно быть оснащена видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Рождение искусства
- Искусство Древнего мира
- Искусство Средневековья
- Искусство Возрождения

- Искусство Западной Европы XVII- XVIII веков
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX –начала XX века
- Культура древних славян
- Искусство Древней Руси X – XVII веков
- Русское искусство XVIII века
- Русское искусство первой половины XIX века
- Русское искусство второй половины XIX века
- Русское искусство рубежа XIX-XX веков
- Искусство Советского периода

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет.

№	Наименование раздела, темы	Форма урока	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Рождение искусства.				
1.1	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	2	1	1
1.2	Искусство скифов.	Беседа	2	1	1
	Раздел 2. Искусство Древнего Мира.				
2.1.	Общая характеристика.	Беседа	2	1	1
2.2.	Древний Египет				
2.2.1.	Мифология	Беседа	2	1	1
2.2.2.	Египетский орнамент, символы. Основные принципы	Беседа	2	1	1
2.2.3.	Древнее и Среднее царства.	Беседа	2	1	1
2.2.4.	Новое царство	Беседа	2	1	1
2.2.5.	Амарнский период	Беседа	2	1	1
2.2.6.	Гробница Тутанхамона	Беседа	2	1	1
2.3.	Искусство Междуречья: Шумер. Ассирия.	Беседа	2	1	1

	Вавилон. Персия				
2.4.	Искусство Древней Индии	Беседа	2	1	1
2.5.	Древний Китай и Япония	Беседа	2	1	1
2.6.	Искусство древних народов Америки	Беседа	2	1	1
2.7.	Античность				
2.7.1.	Мифология. Боги	Беседа	2	1	1
2.7.2.	Мифология. Герои	Беседа	2	1	1
2.7.3.	Зачет		2	1	1
Итого:			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
2.7.4.	Искусство Эгейского мира	Беседа	2	1	1
2.7.5.	Древнегреческий храм. Ордерная система	Беседа	2	1	1
2.7.6.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	2	1	1
2.7.7.	Древнегреческая скульптура	Беседа	2	1	1
2.7.8.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	2	1	1
2.7.9.	Эллинизм	Беседа	2	1	1
2.8.	Искусство Древнего Рима				
2.8.1.	Искусство этрусков	Беседа	2	1	1
2.8.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	2	1	1
2.8.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	2	1	1
2.8.4.	Римская живопись	Беседа	2	1	1
2.9.	Семь чудес Света	Беседа	2	1	1
2.10.	Первые христиане Рима	Беседа	2	1	1
	Раздел 3. Средневековое искусство				
3.1.	Искусство Византии				
3.1.1.	Христианство. Храм Св.Софии в Константинополе	Беседа	2	1	1
3.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	2	1	1
3.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	2	1	1
3.1.4.	Зачет		2	1	1
Итого:			34	17	17

2 год обучения I полугодие					
3.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
3.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	2	1	1
3.2.2.	Романский стиль	Беседа	2	1	1
3.2.3.	Готический стиль	Беседа	2	1	1
3.2.4.	Средневековый орнамент	Беседа	2	1	1
3.3.	Искусство средневекового Востока				
3.3.1.	Исламское искусство	Беседа	2	1	1
Раздел 4. Возрождение					
4.1.	Искусство Возрождения. Общая характеристика	Беседа	2	1	1
4.2.	Италия. Флоренция	Беседа	2	1	1
4.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	2	1	1
4.4.	Рафаэль Санти	Беседа	2	1	1
4.5.	Микеланджело	Беседа	2	1	1
4.6.	Тициан, Веронезе, Тинторетто	Беседа	2	1	1
4.7.	Нидерланды. Ян ван Эйк, Босх, Брейгель	Беседа	2	1	1
4.8.	Германия. Дюрер, Гольбейн	Беседа	2	1	1
4.9.	Орнамент Возрождения	Беседа	2	1	1
4.10.	Зачет		2	1	1
Итого:			34	17	17
2 год обучения II полугодие					
Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII – XVIII веков.					
5.1.	Барокко в Италии.	Беседа	2	1	1
5.2.	Барокко во Фландрии.	Беседа	2	1	1
5.3.	Искусство Голландии XVII в.	Беседа	2	1	1
5.4.	Искусство Франции XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
5.5.	Искусство Испании XVII-начала XIX веков.	Беседа	4	2	2
5.6.	Искусство Англии XVIII в.	Беседа	2	1	1
5.7.	Орнамент барокко и	Беседа	2	1	1

	классицизма.				
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX века				
6.1.	Французский классицизм начала XIX века и романтизм	Беседа	2	1	1
6.2.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты.	Беседа	2	1	1
6.3.	Реализм во Франции. Барбизонцы.	Беседа	2	1	1
6.4.	Импрессионисты, постимпрессионисты.	Беседа	2	1	1
	Раздел 7. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
7.1.	Модерн	Беседа	2	1	1
7.2.	Символизм	Беседа	2	1	1
7.3.	Стили и направления начала XX века. Матисс. Пикассо.	Беседа	2	1	1
7.4.	Абстрактное искусство	Беседа	2	1	1
7.5.	Зачет	Беседа	2	1	1
Итого:			34	17	17
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 8. Культура древних славян				
8.1.	Славянская мифология	Беседа	3	1	2
8.2.	Славянские традиции	Беседа	6	2	4
8.3.	Славянский орнамент, символы	Беседа	3	1	2
8.4.	Зодчество	Беседа	3	1	2
	Раздел 9. Искусство Древней Руси X – XVII веков.				
9.1.	Христианская культура на Руси. Традиции Православия	Беседа	3	1	2
9.2.	Архитектура Киевской Руси	Беседа	3	1	2
9.3.	Новгородская архитектурная школа	Беседа	3	1	2
9.4.	Владими́ро-Суздальская	Беседа	3	1	2

	архитектурная школа				
9.5.	Архитектура Чернигова, Смоленска, Полоцка, Галича, Пскова.	Беседа	3	1	2
9.6.	Архитектура Московского княжества	Беседа	3	1	2
9.7.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	3	1	2
9.8.	Русская архитектура XVI в.	Беседа	3	1	2
8.9.	Русская архитектура XVIIв.	Беседа	3	1	2
9.10.	Древнерусское декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1	2
9.11.	Зачет	Беседа	3	1	2
Итого:			48	16	32
3 год обучения II полугодие					
9.12.	Традиции иконописи	Беседа	3	1	2
9.13.	Иконография	Беседа	3	1	2
9.14.	Иконостас	Беседа	3	1	2
9.15.	Феофан Грек, Андрей Рублев	Беседа	3	1	2
9.16.	Школа Дионисия. Древнерусская иконопись XVII в - Симон Ушаков.	Беседа	3	1	2
9.17	Древнерусская живопись конца XVII века	Беседа	3	1	2
Раздел 10. Русское искусство XVIII века.					
10.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	3	1	2
10.2.	Архитектура русского классицизма	Беседа	3	1	2
10.3.	Скульптура русского классицизма и декоративно-прикладное искусство России XVIII века.	Беседа	3	1	2
10.4.	Русская живопись XVIII века	Беседа	3	2	4
Раздел 11. Русское искусство первой половины XIX века.					

11.1.	Архитектура и скульптура первой половины XIX в.	Беседа	3	1	2
11.2.	Алексей Венецианов, Сильвестр Щедрин	Беседа	3	1	2
11.3.	Кипренский, Тропинин	Беседа	3	1	2
11.4.	К.П.Брюллов, А.А.Иванов	Беседа	3	1	2
11.5.	Павел Федотов.	Беседа	3	1	2
11.6.	Зачет	Беседа	3	1	2
Итого:			51	17	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 12. Русское искусство второй половины XIX века				
12.1	ТПХВ	Беседа	3	1	2
12.2	И.Крамской, В.Перов	Беседа	3	1	2
12.3.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	3	1	2
12.4.	Илья Репин	Беседа	3	1	2
12.5.	Василий Суриков	Беседа	3	1	2
12.6.	Виктор Васнецов	Беседа	3	1	2
12.7.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1	2
	Раздел 13. Русское искусство рубежа XIX – XX веков.				
13.1.	Константин Коровин	Беседа	3	1	2
13.2.	Валентин Серов	Беседа	3	1	2
13.3.	Михаил Врубель	Беседа	3	1	2
13.4.	Н.К.Рерих	Беседа	3	1	2
13.5.	«Мир искусства»	Беседа	3	1	2
13.6.	«Союз русских художников»	Беседа	3	1	2
13.7.	«Голубая роза»	Беседа	3	1	2
13.8.	Ранний русский авангард	Беседа	3	1	2
13.9.	Зачет	Беседа	3	1	2
Итого:			48	16	34
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 14. Искусство Советского периода				
14.1.	Искусство периода Октябрьской революции	Беседа	3	1	2

14.2.	Искусство 20-х годов. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Беседа	6	2	4
14.3.	Искусство 30-х годов	Беседа	3	1	2
14.4.	Искусство периода Великой Отечественной войны	Беседа	3	1	2
14.5.	Искусство конца 40-х – начала 80-х годов	Беседа	9	3	6
14.6.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	12	4	8
14.7.	Подготовка к экзамену	Комбинированная форма урока	12	4	8
Итого:			51	17	34

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в первобытном мире. Заложить понятие семантика. Обозначить место и значение первобытного периода в истории развития изобразительного искусства.

Рассказать о разности отношения к изображению в современности и в первобытный период, об их магической функции. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Проследить эволюцию изображений – от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, ставшей основой письма – пиктографии и позже – изобразительных знаков. Познакомить с основными темами искусства палеолита - изображениями людей и животных, в том числе в многофигурных сценах охоты и сражений. Примеры: статуэтка «Венера из Виллендорфа» (Австрия), наскальный рисунок «Сцена охоты» (восточная Испания), рисунки пещер Альтамира и Валлторга в Испании, Ласко и Фон-де-Гом во Франции. Объяснить причины изменения изобразительного искусства в эпоху мезолита, используя для примера петроглифы Восточной Испании и Африки. Проиллюстрировать переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита древнейшими памятниками Северной Европы, петроглифами Каменных островов на Ангаре и др. Познакомить с мегалитическими сооружениями – менгирами, дольменами, кромлехами. Рассказать о развитии первых ремесел, возникновении искусства орнамента.

Самостоятельная работа:

- сделать копию рисунка «Голова оленя» из пещеры Фон-де-Гом;

- внимательно рассмотрев первобытный рисунок попытаться в подобной манере (несколькими линиями) изобразить любое животное в движении так, чтобы легко читалось и животное, и действие;
- просмотреть в Интернете документальный фильм «Стоунхендж».

2.2. Искусство скифов.

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

2.1. Искусство Древнего Мира. Общая характеристика.

Рассказать об условиях возникновения художественных профессий в древнем обществе. Объяснить общность и разницу в мировоззрении и культуре Древнего Востока и Античного Мира.

Рассказать о степени сохранности подлинников древнего искусства, о мерах охранения и восстановления памятников, о крупнейших коллекциях древностей.

Самостоятельная работа: по Интернету познакомиться с египетской коллекцией ГМИИ им А.С.Пушкина в Москве (ссылка на сайт предоставляется).

2.2. Древний Египет

2.2.1. Мифология Древнего Египта.

Познакомить с представлениями о мироздании, с объяснениями явлений природы и жизни человека, со взглядами на разные роды занятий. Воспитать внимательное восприятие символического образа – внимание к атрибутам, выразительности фантастического облика. Объяснить, из чего складывались представления божеств в виде полулюдей-полуживотных.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку запомнившегося божества.

2.2.2. Египетский орнамент, символы. Основные принципы искусства Древнего Египта.

Сформировать представление о египетском орнаменте и символике.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного искусства Египта, выявить характерные мотивы, цветовые сочетания; раскрыть связь

орнамента с природой Египта, представлениями о загробной жизни. Раскрыть значение наиболее запоминающихся символов.

Сформировать представление об искусстве Древнего Египта, о значении заупокойного культа, о роли художника как носителя сакрального знания, о семантике древнеегипетского искусства.

Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфику условности изображений. Рассказать о содержании рельефов стен гробниц и раскрыть связь живописи с рельефом. Объяснить каноническую упорядоченность изображений. Пример: палетка фараона Нармера (конец 4 тыс. до н.э.), статуэтка писца Каи и статуя царевича Каапера. Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; ярусность построения композиций и символов письма, 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 фигуру человека по египетскому канону.
- зарисовать египетский орнамент, символы

2.2.3. Древнее и Среднее царства.

Сформировать представление об искусстве периодов.

Познакомить с ансамблями пирамид Джосера в Саккара, Хуфу, Хафра, Менкаура в Гизе, с Большим Сфинксом. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху Среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками.

Познакомить с памятниками скульптуры, типами статуй, их размером. Познакомить с колоссами фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о появлении реалистического портрета и статуэтках ушебти.

Самостоятельная работа: просмотреть по Интернету документальный фильм «Пирамиды».

2.2.4. 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. Повторить о тесной связи архитектурных сооружений с окружающей средой и рассказать об аллее сфинксов.

Обозначить возможную причину возникновения новых погребальных традиций, отразившихся в архитектуре в виде скальных тайников и заупокойных храмов (храм царицы Хатшепсут, Рамзеса II).

2.2.5. Амарнский период.

Рассказать о деятельности фараона Аменхотепа IV (Эхнатона). Рассказать о нарастании динамики в изображениях этого времени. Познакомить в шедеврами

Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона в рельефе, портретные бюсты царицы Нефертити, скульптурные портреты Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Семья Эхнатона» или портретов царской четы (по выбору).

2.2.6. Гробница Тутанхамона.

Сформировать отношение к важности открытий нетронутых древних памятников, как носителей наиболее полной информации о древних обычаях.

Рассказать о гробнице Тутанхамона, как о значительном археологическом событии начала XX века. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовать египетский амулет, а затем, используя уже знакомые символы, придумать и зарисовать новый.

2.3. Искусство Междуречья: Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

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.

А.) Искусство Шумер. Пояснить роль шумерской культуры в процессе развития искусства. Рассказать о мировосприятии (легенда о Гильгамеше). Урук – один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат – характерный тип культового сооружения, жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б.) 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.

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

Г.) Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду, просмотр по Интернету документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры».

2.4. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании, эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата», с представлениями о том, что музыка способна приводить в согласие внутренний мир человека и гармонизировать его с внешним миром. Рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III – II вв. до н.э.) – грандиозный памятник в честь Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример единства архитектуры и скульптуры. Стамбха (колонна) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250-233 гг. до н.э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (ныне Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

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

2.5. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III – II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов (примеры – «дерево», «зеленый», «поток»). Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI – XII вв. до н.э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в до н.э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией – синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

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

2.6. Искусство древних народов Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

2.7. Античность

2.7.1. Мифология. Боги.

Сформировать представления о мировоззрении античности, о круге образов давших почву для творчества художников на много веков вперед.

Рассказать о пантеоне богов древней Греции. Отметить образную яркость и содержательность, благодаря которым античные мифы и легенды широко известны и в наше время. Рассказать об аллегоричности образов, о крылатых выражениях, используемых до сих пор. Пояснить преемственность древнегреческой и древнеримской мифологии. Проследить сходство и различия религиозных представлений Древнего Востока и Античности.

Самостоятельная работа: прочитать мифы о сотворении мира и богов (книга Кун «Легенды и мифы древней Греции»).

2.7.2. Мифология. Герои.

Сформировать представления о мировоззрении античности, о круге образов античных мастеров.

Рассказать о пантеоне богов древней Греции. Отметить образную яркость и содержательность, благодаря которым античные мифы и легенды широко известны и в наше время. Рассказать об аллегоричности образов, о крылатых выражениях, используемых до сих пор. Рассказать о Геракле как носителе идей противостояния судьбе. Пояснить преемственность древнегреческой и древнеримской мифологии. Проследить сходство и различия религиозных представлений Древнего Востока и Античности.

Самостоятельная работа: прочитать легенду о Персее, об Орфее и Эвридике (книга Кун «Легенды и мифы древней Греции»), посмотреть мультфильм «Аргонавты».

2.7.3. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологом 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. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о.Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен – «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о.Фера, просмотр мультфильма «Тесей».

2.7.4. Древнегреческий храм. Ордерная система

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» - порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуры. Виды ордера и их особенности.

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

2.7.5. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

2.7.6 Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре, о том, что высшие ее достижения – разработка образа человека в статуях богов и богинь, героев, воинов, атлетов.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры – теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Облик человека не индивидуален, а идеально-типичен (куросы и коры). Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение наготы. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой (статуи Афины в Афинском Акрополе). Изображения – предмет культа, его атрибуты. Рассмотреть этапы

развития греческой скульптуры от статичных до естественно-динамичных изваяний. Центральный образ классики – воин и атлет. Познакомить с творениями прославленных ваятелей древности: Мирон «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлет «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса «Менада», Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом» и прочих рассказать о скульптурном отражении настроений общества – проблеме передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра двух учеников «Скульптор и глина» - рассматривая греческую скульптуру, ученик-«скульптор» пытается передать ее движение, используя пластику тела ученика-«глины». Другие ученики выступают в роли экспертов, оценивая похожесть жеста и положения фигуры, ощущения динами или статики «статуи».

2.7.7. Вазопись и греческий орнамент

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о пяти стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном, краснофигурном и белофонном. Рассказать о совмещении двух стилей в сосудах-биллингвах и показать примеры. Познакомить с шедеврами античной керамики. Рассказать об особенностях орнамента, об отражении в нем мотивов природы Греции и мировоззрений ее жителей.

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

2.7.8. Эллинизм

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. Утрата душевного равновесия и самообладания сменили идеальный образ человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

2.8. Искусство Древнего Рима

2.8.1. 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. Искусства 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 покойного. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

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

2.8.2. Архитектура Древнего Рима. Шедевры

Сформировать представление о художественном мышлении римлян.

Познакомить с хронологическими рамками, о преемственности древнеримского, этрусского и греческого искусства. Рассказать о практическом складе мышления древних римлян как основе сильной инженерии, благодаря которой до наших дней дошли постройки того времени. Рассказать о ведущей роли архитектуры периода расцвета искусства Древнего Рима, о достижениях инженерии, многообразии типов сооружений, богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть мощь и красоту римской архитектуры – разумную целесообразность ее конструкций, выразительность и лаконичность ее декорировки. Композиция древнеримского города: форум, храмы, базилики, торговые лавки, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 в. до н.э.) – древнейшая площадь Рима, Аппиева дорога, квадратный дом в Ниме, арка Тита в Риме, Колизей, Пантеон, термы Каракаллы, акведуки. Главное завоевание римлян – создание огромных внутренних пространств общественных зданий без внутренних опор (сферический свод Пантеона из бетона и камня). Основная форма перекрытия – цилиндрический свод. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры, записать название основных памятников, посмотреть документальный фильм «Колизей» из сериала «Великие чудеса Света».

2.8.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство

скульптуры. Сформировать представление о преемственности римской скульптуры от традиций искусства этрусков, греков и эллинов, и других покоренных народов.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица, лежащие в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Раскрыть особенности республиканского и императорского портрета. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов, и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

2.8.4. Римская живопись.

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и их роли в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и другие.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

2.9. Семь чудес Света.

Сформировать представление об одной из интереснейших страниц искусства Древнего Мира, ярко отражающей тяготение древних цивилизаций к гигантским творениям.

Рассказать о семи великих памятниках древности, из которых уцелели лишь египетские пирамиды. Рассказать об истории их создания и гибели, о существующих памятниках, имеющих сходные черты.

Самостоятельная работа: перечислить семь чудес Света и зарисовать любое из них по выбору.

2.10. Первые христиане Рима

Сформировать представление о том, как утверждалась новая вера на пространстве Римской империи.

Познакомить с основным образом Христианства – Иисусом. Рассказать о его миссии на земле, кратко – о его жизни, о его ложном обвинении и казни, о его воскресении. Сделать вывод: главная идея христианства – милосердие, готовность к самопожертвованию ради спасения других и сверхидея - торжество жизни над

смертью. Рассказать о гонениях на первых христиан. Связать с гонениями возникновение тайных укрытий для обрядов и захоронений – катакомб. Рассказать о первых христианских символических изображениях.

РАЗДЕЛ 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

3.1. Искусство Византии

3.1.1. Искусство Византии

Сформировать представление о средневековье как ярком значительном этапе развития мирового искусства, разложенного на три крупных пласта: искусство Византии, стран Западной Европы и Древней Руси (создать платформу для восприятия древнерусского искусства на следующем этапе обучения). Объяснить происхождение термина «средние века». Сформировать представление о Византии как сильном средневековом государстве – преемнике традиций греко-римского монументального искусства, основоположнике традиций христианской культуры, частично перешедших в Западную Европу и в Древнюю Русь.

Рассказать о том, что византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Истоки формирования – искусство античности и Ближнего Востока. Основополагающая роль христианства. Объяснить суть новой религии, перечислить ее основные образы, объяснить их значение. Рассказать об аспектах почитания Христа и Богородицы. Рассказать об истории становления христианства в качестве официально признанной государственной религии.

Самостоятельная работа: познакомиться с толкованием великого церковного праздника Пасхи (Воскресения Христова).

3.1.2. Христианство. Храм Святой Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории возникновения государства Византия и преемственности его культуры от античной. Познакомить с величайшими достижениями византийской архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. 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 храмом Святой Софии в Константинополе.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Храм Святой Софии».

3.1.3. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли интерьера храма, о синтезе искусств, воплощенном в стеновых и плафонных росписях.

Рассказать об иконографии (святые – посредники между реальным и незримым миром), о роли иконописцев (их подобии священникам – носителям

сакральных знаний). Проследить изменения иконописного языка: от реалистических индивидуальных образов до изобразительных условных знаков, закрепленных канонами. Рассмотреть развитие главного священного образа – Иисуса Христа: от юношеского образа Доброго пастыря до возникновения образа грозного судьи. Рассказать о роли Византии как «законодателя» архетипов – постоянных иконографических типов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне, мозаиками собора Святой Софии - рассмотреть их колорит, выразительность силуэтов, ракурсов. Образ Святого Луки как первого иконописца. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (You Tube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.); выполнить абрисы Вседержителя и Владимирской Богородицы.

3.1.4. Византийский орнамент

Сформировать представление о византийском орнаменте, как синтезе эллинистических и восточных традиций.

Познакомить с элементами византийского орнамента – сплетение звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов и стилизованных растительных побегов (в частности, виноградных лоз), растительных форм, разложенных на простейшие элементы (пальмету, полупальмету, вьющийся стебель). Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов, изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические медальоны (круги, многоугольники), древовидные композиции, колорит (наиболее часто употреблялись: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный цвета). Сделать заключение: заимствованные и переработанные у других народов орнаментальные формы, сложившиеся в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, в особенности – на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента.

3.2. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. Традиции монументального искусства в Западной Европе носили весьма своеобразный характер, благодаря укладу жизни раздробленных земель – традиции храмовой архитектуры в большей степени складывались здесь из традиций устройства феодальных замков. В средневековом сознании появилось новое качество – знаковость мышления, подразумевающей непознаваемость незримого Бога-Творца – его образа, его промысла. Сущий мир ценен постольку, поскольку в нем присутствует Божественное начало. Новое понимание иерархии Бытия: каждый высший ярус ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в нижнем ярусе – потому исчадьями ада считались все ползучие

гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

3.2.1. Введение. Искусство варваров

Сформировать представление о тревожной атмосфере западноевропейского средневековья и бытовавшей в его рамках варварской культуры.

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии. Показать синтез народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Рима. «Смутные времена», переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушившим Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8-9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

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

3.2.2. Романский стиль

Сформировать представление о синтезе видов искусств западноевропейского средневековья: объединении вокруг архитектуры монументальной живописи, скульптуры, декора и театрализованного действия. Познакомить с возникновением термина «романский стиль», с формами церковно-монастырской и замковой архитектуры: простоту, строгость, тяжеловесность форм и сумрачность помещений. Познакомить со своеобразным скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на фасадах храмов 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. Повествовательность светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент средневековой вышивки.

3.2.3. Готический стиль

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: каркасной системы и стрельчатых сводов, 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, декорационный элемент. Связь разноокрашенного света в храме с христианской идеей. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

3.2.4. Средневековый орнамент

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора – чисто орнаментального и более объемных тщательно проработанных фигур, как бы отрывающихся от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой новой художественной идеи: пирамидальная фигура, стороны которой к вершине сливаются в устремленность в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляются вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимается как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

3.3. Искусство средневекового Востока

3.3.1. Исламское искусство

Сформировать представление об исламском искусстве.

Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует натуральные формы окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль.

Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

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

РАЗДЕЛ 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Искусство Возрождения. Общая характеристика

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения.

Познакомить с происхождением термина «Возрождение», с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе личного понимания. Сравнить конструкции куполов Пантеона и собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции (Филиппо Брунеллески), ставшего началом архитектуры Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и другие. Собор святого Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А.Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430 – 1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Италия. Флоренция

Дать представление о Джотто как об основоположнике реалистической живописи. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи», показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической

ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо «Чудо со статиром» (фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине). В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

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

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников.

Проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо. 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.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

4.4. Рафаэль Санти

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил представления о Гармонии.

Рассмотреть произведения Рафаэля как носители самых светлых и возвышенных идеалов гуманизма. Рафаэль синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа. В основе творческого метода Рафаэля – принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко: факты биографии, периоды творчества. Объяснить, что Рафаэль – представитель урбинской живописной школы (характерные изобразительные приемы). Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Влияние творчества Леонардо – использование композиционной схемы «Мадонна в гроте» (пирамидальная группа). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о погружении в творчество великих мастеров, повлекшем изменение собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы дела Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод: творчество Рафаэля является глубочайшим выражением гуманизма Возрождения в изобразительном искусстве.

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

4.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве Микеланджело как о вершине Возрождения – произведения, грандиозные по масштабу и силе, утверждают образ совершенного человека-титана.

Многогранность: гениальный скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик, военный инженер, поэт. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине», наброски. Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях написания фресок, о том, что все было выполнено художником собственноручно. Архитектура: купол собора святого Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи – идейное содержание.

Самостоятельная работа: записать в тетради основные идеи творчества художника, перечислить основные произведения.

4.6. Тициан, Веронезе, Тинторетто

Сформировать представление о кульминации и угасании культуры Возрождения: богатая и насыщенная по колориту венецианская живопись в творчестве Тициана обретает напряженность, подчеркнутую драматичность (поздний Тициан) и отражение перемены мировоззрений в Позднее Возрождение – творчество Веронезе и Тинторетто.

Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана: гармония человека с природой, общие черты и различия стилей. Кратко: биография, основные этапы творчества, основные произведения. Изменения стиля – лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозная манера письма поздних работ. Рассказать о перемене мироощущения, отразившейся в искусстве. Проследить. Праздничные краски, зрелищность «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи – творчество Тинторетто: народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Провести словарную работу – выяснить значение понятия «маньеризм».

4.7. Нидерланды. Ян ван Эйк, Босх, Брейгель

Сформировать представление об особенностях Северного Возрождения – его отличия от Итальянского Возрождения; отражение идей Возрождения в искусстве Нидерландов.

Рассказать об особенностях истории Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500) : интуиция заменяла научный подход к изображению природы, реалистичность через наблюдение явлений. Народный характер искусства, черты фантастики, гротеска, острой сатиры, отражение национального своеобразия, социальных контрастов. Внимание к индивидуальности черт, к духовности. Губерт и Ян ван Эйки – основоположники реализма в Нидерландах. Основные произведения. Босх – носитель средневековых черт, гротесковость как творческий метод. Питер Брейгель Старший – осмысление бытия и роли человека в мироздании. Основные работы.

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

4.8. Германия. Дюрер, Гольбейн

Сформировать представление об особенностях Северного Возрождения в искусстве Германии – новое осознание миропорядка и места в нем человека на основе позднеготической традиции.

Рассказать о двух направлениях немецкого искусства – религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Творчество Дюрера как выражение органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. Основные работы. Техника гравюры. Преобладание графичности в стиле Дюрера. Мастерские гравюры. Связи художника с Италией. Количество штудий как подход к творчеству. Творчество Ганса Гольбейна Младшего - черты стиля, основные работы. Цикл «Пляски смерти» как внешний отголосок средневековья и выражение новой идеи.

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

4.9. Орнамент Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, о сходстве с орнаментом античности. Основные элементы – листья аканта, дуба, виноградной лозы, элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела. Применение ионики, бус, меандр, плетенки, чешуи, ленты, мотива раковины. Особое место – акантовый лист и акантовый завиток. Образцы, цветовой решение.

Самостоятельная работа: скопировать орнамент по выбору, отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII – XVIII ВЕКОВ

Формирование национальных школ.

Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

5.1. Барокко в Италии.

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; рассказать о новаторстве Караваджо.

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.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Борромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления

пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волута, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Виттория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности,

является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа:

- сделать в тетради запись о творчестве Бернини и Караваджо, перечислить основные произведения;
- посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

5.2. Барокко во Фландрии.

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Дейка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

5.3. Искусство Голландии XVII века.

Сформировать представление о самобытности голландской культуры XVII в. о роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, о «малых голландцах» и о творчестве Рембрандта ван Рейна как о вершине голландского искусства XVII в.

Рассказать о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в. Раскрыть ведущую роль станковой живописи. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского, Питера де Хоха, Я. и С. Рейсдала, Терборха, Я. Стена и др. Кратко познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Познакомить с особенностями стиля – философская глубина образов, духовная значимость, глубина психологических характеристик, духовная чистота поздних портретов; фактура живописи, графические приемы в офортах, эмоциональная роль освещения. Отметить высочайший уровень мастерства Рембрандта-офортиста.

Самостоятельная работа:

- записать в тетради характерные примеры голландской живописи XVII века;
- определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

5.4. Искусство Франции XVII – XVIII века.

Сформировать понятие о стилях и ведущих мастерах французского искусства данного периода; сформировать понимание принципов классицизма на примерах архитектуры и живописи, принципов официального и демократического искусства в творчестве разных мастеров; сформировать представление о закономерности появления стиля рококо как своеобразного преломления барокко, о его отражении в разных видах изобразительного искусства; сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

А.) Объяснить особенности стиля классицизма, связанного с античной традицией, как этической и художественной нормой. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные его черты в архитектуре. Отметить главную идею парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, в которых и усматривалось понятие красоты. На примерах живописи Никола Пуссена, Клода Лоррена выявить характерные черты классицизма в живописи: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. Отметить особенности художественного метода каждого из них. Преобладание античной тематики в простых упорядоченных композициях Пуссена с четкими пространственными делениями, подчеркнутыми цветом (дать понятие «пейзажная трехцветка»), процитировать слова мастера о цвете. Рассказать о школе живописи Пуссена. Рассказать о роли Клода Лоррена как

основоположника традиций французского пейзажа, тонком колористе, мастером реалистичного пространства.

Отметить определенную косность, инертность официального французского искусства: сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Б.) Рассказать о сложении стиля рококо как своеобразного преломления барокко. Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

В.) Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа:

- повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк;
- по выбору подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды, о картине Н.Пуссена «Царство Флоры», о картинах Ж. Б. Шардена, о создании «Медного всадника»;
- записать в тетради характерные произведения разных стилей и направлений.

5.5. Искусство Испании XVII – начала XIX века.

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи

XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса, об эмоционально насыщенном, остро драматичном искусстве Франсиско Гойи.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании.

Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Погребение Графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

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), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Рассказать 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 «Капричос».

Самостоятельная работа:

- индивидуальные задания по выбору - анализ картин Эль Греко, Веласкеса, Гойи, составление рассказа о творчестве художника;
- работа в тетради - перечислить основные произведения.

5.6. Искусство Англии XVIII века.

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У.Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность.

Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

5.7. Орнамент барокко и классицизма.

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему

времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометрии без символов. Белый цвет в сочетании с золотым – самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров. Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

5.1. Французский классицизм начала XIX века и романтизм.

Сформировать представления о новых взглядах на искусство во Франции рубежа веков, вызванных переменой государственного строя. Углубить понимание классицизма на примере творчества Давида и Энгра, сформировать понятие о стиле «неоклассицизм». Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

А.) Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Б.) Давид как придворный художник. 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. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр – один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

В.) Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико – мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т.

Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра. доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

5.2. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты.

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

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

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

5.3. Реализм во Франции. Барбизонцы.

Сформировать представление о реализме в искусстве середины XIX века как об отражении победы прагматизма в общественном сознании.

Рассказать о реализме в искусстве середины XIX века как знаке победы прагматизма в общественном сознании, выразившейся в преобладании материалистических взглядов, господствующей роли науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение

выразить в них личное отношение и настроение. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе. Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: анализ (по выбору) одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

5.4. Импрессионисты, постимпрессионисты.

Сформировать представление об импрессионизме и постимпрессионизме как о ярких художественных течениях; сформировать понятие о них как о просторном поле деятельности множества ярких творческих индивидуальностей.

А.) Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки импрессионизма, его предыстория. Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы. Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Б.) Отметить отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов. Рассказать о творческой индивидуальности мастеров постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов. Поль Сезанн - вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. «Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов и постимпрессионистов (каждый учащийся рассматривает соответственно по две картины), выявление в каждом из них особенностей направления.

Контрольная работа «Искусство Западной Европы XIX века»

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы XIX века.

РАЗДЕЛ 7. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

7.1. Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье. Влияние функционализма на современную архитектуру. Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством. Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье.

7.2. Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

- 1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россетти «Возлюбленная». (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).
- 2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси,

литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Синтетический символизм Гогена стремился к объединению духа с существом декоративности.

5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее. Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

7.3. Стили и направления начала XX века. Матисс. Пикассо.

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

1.) Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их;

А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен.

Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

Г). Кубизм.

Д). Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

2.) Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

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

Самостоятельная работа:

- словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ;
- подготовить сообщение о художнике;
- сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

7.4. Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

Контрольная работа «Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX века»

Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать понятия об авангарде и авангардистских течениях.

Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире – потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

РАЗДЕЛ 8. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН

8.1. Славянская мифология

Сформировать представление о древнеславянских верованиях.

Познакомить с представлениями о мироздании у древних славян, состоящего из верхнего, земного и подземного миров. Рассказать об особом почитании солнца – в разнообразных ипостасях. Познакомить с объяснениями явлений природы, закономерности жизни и смерти, верованиями о духах явного и навьего мира различного порядка, влияющих на дела человека. Найти сходные черты верований древних славян и других древних народов.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена и названия наиболее известных божеств и духов, сделать зарисовку запомнившегося божества.

8.2. Славянские традиции

Сформировать представление об укладе жизни и традициях древних славян.

Рассказать об укладе жизни древних славян, об их представлении о доме и хозяйстве, о разного рода занятиях. Рассказать о древних языческих праздниках, которые отчасти сохранились до сих пор. Рассказать о традиции устраивать жилище, традициях в одежде, снаряжении, украшениях.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по (выбору) об одном из славянских праздниках.

8.3. Славянский орнамент, символы

Сформировать представление о славянском орнаменте и символике.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного искусства древних славян, выявить характерные мотивы; раскрыть связь орнамента с представлениями об устройстве мира загробной жизни. Раскрыть значение наиболее запоминающихся символов. Отметить архаичность славянских символов – их графичность, простоту и вместе с тем, изящество. Рассказать о наузах и познакомить с образцами орнаментов, возможно выросших из узелковых писем. Рассмотреть образцы вышитых рушников, расписных изделий, домовой росписи; проанализировать элементы и сделать вывод, что с древности сохранилась особая значимость птиц, солярных знаков и древа жизни.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагменты славянского орнамента, символы.

8.4. Зодчество

Сформировать представление о типах построек у славян, ставших основой русских традиций в архитектуре, причем не только в деревянной, но и в монументальной.

Рассказать о материалах строительства, доступных на Руси. Рассказать об основных типах построек, о типах жилища у славян разных климатических зон. Познакомить с типом укрепленного поселения – ввести понятия укрепленный и

окольный город, торг. Показать разные типы домовой рубки, типы кровель северных, южных, восточных, западных славян. Об устройстве славянских укрепленных поселений. Рассказать о характерных декоративных элементах, которым придавалось значение оберегов.

Самостоятельная работа: используя материалы урока, зарисовать воображаемый дом в славянском стиле.

РАЗДЕЛ 9. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – XVII ВЕКОВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

9.1. Христианская культура на Руси. Традиции Православия

Сформировать представление о проникновении православных традиций на Русь, об изменении культуры древних славян под воздействием новой веры.

Рассказать о преданиях об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о судьбе языческих идолов и капищ. Повторить: основы христианской веры – образы, отношение к жизни и смерти. Рассказать о сохранении некоторых языческих традиций, о совпадении языческих и православных праздников.

9.2. Искусство Киевской Руси

Рассказать 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.

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

9.3. Новгородская архитектурная школа

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; с бронзовыми селунскими воротами и др. 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».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (You Tube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

9.4. 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 владимиросуздальской 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.

9.5. Архитектура Чернигова, Смоленска, Полоцка, Галича, Пскова.

Сформировать представление о многообразии архитектурных памятников крупных древних городов Руси.

Дать краткий обзор древнерусских архитектурных школ, отметить характерные черты каждой из них. Проанализировать сходство и разницу в материалах, типах конструкций, фасадной декорировки. Отметить разную степень сохранности памятников. Подчеркнуть особую важность деятельности археологов, благодаря которой мы имеем возможность хотя бы по реконструкциям, но получить некоторое представление о разнообразных древних храмах, не дошедших до наших дней, либо дошедших в значительно измененном виде.

Самостоятельная работа: записать в тетради рассмотренные архитектурные школы, их отличительные черты.

9.6. Архитектура Московского княжества

Сформировать понятие о характерных особенностях архитектуры московского княжества.

Обосновать преемственность московской и владимиросуздальской архитектуры историей основания Москвы и общностью материалов. Рассказать о положении Москвы в конце XIII - второй половине XIV века. Рассказать о

несохранившихся постройках того периода – кремле, Успенском соборе, церкви Спаса на Бору, Архангельском соборе, церкви-колокольне Иоанна Лествичника (рассказать о святом). Рассмотреть сходные архитектурные элементы и тип конструкции. Показать новый декоративный элемент – кокошник. Объяснить название. Новый конструктивный элемент – подклет. Объяснить название и назначение. Пояснить, что в дальнейшем кокошники и высокие подклеты войдут в так называемый общерусский стиль архитектуры. Показать яркие примеры московской архитектуры – Успенский собор на Городке в Звенигороде (конца XIV века) и Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве (начало XV века).

Самостоятельная работа: записать и зарисовать в тетради новые архитектурные элементы, записать московские храмы данного периода, указав сохранность памятника.

9.7. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

9.8. Русская архитектура XVI века

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

- 1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).
- 2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

9.9. Русская архитектура XVII века

Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

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

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

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

9.10. Древнерусское декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы.

Чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества. Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покров с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

9.11. Контрольная работа «Искусство Руси XV – XVII вв.»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

9.12. Традиции иконописи

Сформировать понятие об иконе как о главном живописном произведении искусства Древней Руси и определенной технологии.

Дать определение «икона». Вспомнить об образах Византии. Рассказать о традициях писания иконы монахами с благословения и при соблюдении определенных правил поведения. Рассказать о типах икон, размерах; о

материалах, технологии. Рассказать об иконах-подокладницах. Показать примеры драгоценных старинных и современных окладов.

Самостоятельная работа: записать в тетради последовательно этапы работы над иконой, названия частей иконной доски.

9.13. Иконография

Сформировать представление о том, что вмещает в себя понятие «икконография».

На конкретных примерах отметить сходство русских и византийских иконописных образов и вывести понятие «икконография» - правила писания святого образа. Рассказать о канонах изображения Христа и Богородицы, связанных с аспектами почитания этих образов. Повторить символику цвета в христианстве. Рассказать о существовании множества поверий и преданий о чудесах, связанных с ними, и о рождении новых иконографических типов. Обосновать многообразие иконографических типов Богородицы многообразием аспектов почитания. Показать примеры разных иконографических типов. Рассказать и показать пример иконографии Святой Троицы. Пояснить термин.

Самостоятельная работа:

- записать в тетради предметы облачения Христа и Богородицы с указанием характерного цветового тона;
- записать в тетради наиболее распространенные иконографические типы Христа и Богородицы.

9.14. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса.

Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

9.15. Феофан Грек, 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).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

9.16. Школа Дионисия. Древнерусская иконопись XVII в - Симон Ушаков.

Сформировать представление о творчестве Дионисия как отражении стиля эпохи в иконописи. Сформировать представление об особенностях стиля Ушакова - иконописца, положившего начало новой живописной манере в русской иконописи,

Рассказать о жизни и творчестве Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.). Пояснить, что творчество мастера определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова. Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассказать о жизни и творчестве Симона Ушакова (1626 – 1686). Пояснить, что истоки его творческих исканий лежат в стремлении преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Рассказать об идейной основе такого подхода к изображению святого образа. Рассказать о педагогической деятельности мастера. Проследить черты стиля – удлиненность пропорций, но при этом определенная реалистичная телесность, объемность. Познакомить с работами: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа:

- сделать в тетради запись о творчестве Дионисия, перечислить основные произведения;
- записать в тетради краткую творческую характеристику Симона Ушакова, известные факты биографии, характерные черты живописной манеры.

9.17. Древнерусская живопись конца XVII века

Сформировать о появлении светских живописных изображений в русском искусстве конца XVII века. Подытожить достижения древнерусского искусства на переходном этапе истории.

Дать определение жанру светской живописи «парсуна». Рассмотреть на конкретных примерах характерные черты первых живописных портретов русских мастеров, имена которых часто оставались неизвестными, в отличие от имен «моделей», начертанных на портретных фонах. Вспомнить определение и характерные черты стиля барокко, бытовавшего в зарубежном искусстве семнадцатого века. Вспомнить облик архитектурных сооружений данного времени – стиль нарышкинское барокко, теремная архитектура. Сделать вывод о том, что к моменту воцарения Петра I весь естественный ход событий привел к проникновению европейских черт в русское искусство, хотя еще по-прежнему в рамках религиозного искусства, доминирующего над светским.

Самостоятельная работа:

- повторить понятия: портрет, камерный портрет, парадный портрет;
- повторить понятия: барокко, классицизм, рококо.

РАЗДЕЛ 10. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

10.1. Русское искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства. Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря.

Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

10.2. Архитектура русского классицизма

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества.

Рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756). Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства.

Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу You Tube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

10.3. Скульптура русского классицизма, декоративно-прикладное искусство России XVIII века.

Сформировать представление о скульптурных формах русского классицизма и о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал, дать характеристику стилей; зарисовка мебели, костюма.

10.4. Русская живопись XVIII века

Сформировать представление о русской живописи XVIII века.

Рассказать о точке зрения на русское искусство данного периода разных представителей культуры, о месте того или иного жанра в живописи XVIII века. Раскрыть ведущее значение жанра портрета в живописи, его историческую и художественную ценность. Рассказать о портретистах разных периодов века – А.Матвееве, И.Никитине, И.Вишнякова, А.Антропове, И.Аргунове. Выявить своеобразие почерка художников- живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена мастеров и названия рассмотренных картин; подготовить сообщение о любом из них.

10.5. Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка Знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

11.1. Архитектура и скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о новом этапе классицизма, нашедшем отражение в русском искусстве; о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века.

А.) Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки. К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства. Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств.

Б.) Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых

изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры. А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

В.) Обозначить первую треть XIX века как время расцвета монументальной скульптуры, связанного с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа:

- перечислить в тетради основные произведения архитектуры, скульптуры и имена авторов;
- перечислить в тетради основные произведения;
- составить рассказ о творчестве одного из архитекторов или скульпторов начала XIX века.

11.2. Алексей Венецианов, Сильвестр Щедрин

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами, Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822- 1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы. Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830).

11.3. Орест Кипренский, Василий Тропинин

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами, Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, Искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода

Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

11.4. Карл Брюллов, Александр Иванов

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда. Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении. Рассказать о творчестве А. Иванова – главнейшей фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

11.5. Павел Федотов

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами, Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное. Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимания к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень

достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

РАЗДЕЛ 12. РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

12.1. ТПХВ

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

12.2. Иван Крамской, Василий Перов

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема

обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы.

12.3. Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

12.4. Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

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

12.5. Василий Суриков

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова. Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника.

12.6. Виктор Васнецов

Познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества. Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

12.7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 13. РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ

13.1 Константин Коровин

Сформировать представление о деятельности художника переломного периода русского искусства – яркого представителя русского импрессионизма.

Коротко познакомить с фактами биографии. Рассказать о связи художника с мамонтовским кружком. Познакомить с работами мастера. Рассмотреть сходство с произведениями французских импрессионистов, отметив при этом своеобразие манеры художника – повышенной интенсивности цвета, стихийной экспрессии мазка, романтической окраски образов. Отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства.

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

13.2. Валентин Серов

Сформировать представление о творчестве одного из крупнейших русских портретистов, создавшем галерею «лиц эпохи».

Коротко познакомить с фактами биографии. Рассказать о дружбе с К.Коровиным и близости мамонтовскому кружку. Познакомить с работами мастера. Рассмотреть черты импрессионизма в произведениях художника – «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Отметить свойственную образам Серова поэтичность, особенно заметную в женских образах, а также характерную для русского искусства конца XIX века черты – синтез жанров. Парадные портреты Ермоловой и Шаляпина несут отпечаток символизма – трактовку героя как одинокого гения, героизации личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картины в стиле модерн. Неизменно остро индивидуальная характеристика личности. Рассмотреть поздние произведения, отличные по образам и стилю, отражающим характерный для рубежа веков переход от метода прямого отображения действительности к методу поиска художественного образа и форм, косвенно выражающих содержание современности.

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

13.3. Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М.Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском искусстве, новом типе универсального художника конца XIX – начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии, обратить внимание на особенность стиля художника, на особенность колорита. Отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета. Рассказать о фантастическом мире образов Врубеля, о творческом методе – работать сразу по воображению, а не с натуры, «работал, как дышал». Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М.Ю.Лермонтова «Демон» и картины «Демон» (1890), «Демон летящий», «Демон поверженный» (1902). Портреты, декоративные панно, скульптуры, эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н.А.Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы. Вывод: универсальность дарования, неисчерпаемая фантазия, необычность стиля – то есть, яркая индивидуальность, – вот то, что выделяет Врубеля среди его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника, найти материал о художнике-символисте Викторе Борисове-Мусатове, собрать и занести в тетрадь информацию о картине «Водоем».

13.4. Николай Рерих

Сформировать представление о творчестве, общественной и исследовательской деятельности Н.К.Рериха, о его отношении к Алтаю.

Рассказать об основных вехах жизни и творчества художника, о его философских взглядах и взглядах на изобразительное искусство, его приверженность к мастерам «Мира искусства». Рассмотреть особенности художественного стиля Н.К.Рериха, ее узнаваемую характерную декоративность, круг образов. Познакомить с наиболее известными работами художника. Рассказать об исследовательских экспедициях Н.К.Рериха. О знамени Мира. Рассказать, что Рерихи – творческая династия, коротко познакомить с другими ее представителями. Рассказать о картинах Рериха в собраниях музеев мира; о Новосибирской картинной галерее имени Н.К.Рериха, о коллекции его картин в собрании галереи.

Самостоятельная работа: зарисовать Знамя Мира, выписать в тетрадь произведения мастера.

13.5. «Мир искусства»

Сформировать представления о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков,

утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

- 1.) Кратко: о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта просветительская задача стала главной в их деятельности.
- 2.) Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственный чистый источник красоты - само искусство.
- 3.) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».
- 4.) Раскрыть роль С.Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.
- 5.) Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К.Сомов – портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897-1900).

А.Бенуа. «Прогулка короля» (1906), графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922).

Л.Бакст. «Terror antiques», декорации и костюмы к «Шехеразаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е.Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).

М.Добужинский «Человек в очках» (1905-1906).

Н.Рерих «Заморские гости» (1901).

Б.Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

13.6. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И.Э.Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф.А.Малявина. Познакомить с работами К.Ф.Юона, С.Ю.Жуковского, которых привлекала задача создания образа

старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А.А.Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И.Э.Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф.А.Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К.Ф.Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С.Ю.Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П.Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А.С.Голубкиной.

13.7. «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов), рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

А.) Познакомить с деятельностью ведущего художника П.Кузнецова – создателя декоративного панно-картины, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Б.) Познакомить с деятельностью М.С.Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства икона, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

В.) Познакомить с остро-декоративными натюрмортом, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н.Н.Сапунова и Н.Н.Судейкина.

Визуальный ряд: П.Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М.Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911), С.Ю.Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н.Н.Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников, посмотреть в Интернете иллюстрации.

13.8. Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении – как о художниках России начала XX века – постимпрессионистах, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения – ярого противника «старого» искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, недосказанного и таинственного в искусстве, утверждение предметности, интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И.И.Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913), П.П.Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913), А.В.Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, выявляющими одну яркую черту. П.П.Кончаловский – портрет Г.Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910), И.И.Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить черты работ художников, сходные с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму - поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М.Ф.Ларионова, отметить обращение к прозаичным предметам в сближенных цветах. М.Ф.Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н.С.Гончаровой, работавшей в подробной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н.С.Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А.В.Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М.Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К.Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться творчеством П.Филонова и К.Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 14. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

14.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА», плакаты М.М.Черемных и В.В.Маяковского. Творчество Д.С.Моора и В.Н.Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М.Кустодиева, К.Ф.Юона, А.А.Рылова.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В.В.Маяковского.

14.2. Искусство 20-х годов. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян, с поиском актуальных тем и образов. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР), о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа» - приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: плакаты – Д.Моор «Красный подарок белому пану» (1921), В.Н.Дени «Капитал» (1919); Е.М.Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924), А.Рылов «В голубом просторе» (1918), М.Б.Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г.Ряжский «Автопортрет» (1928), Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926), А.Дейнека «Оборона Петрограда» (1928), К.Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934-1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П.П.Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И.Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделились главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

14.3. Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б.В.Иогансона – «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов». Отражение жизни советского народа в творчестве А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Н.Истомина, тема спорта в творчестве А.А.Дейнеки, А.Н.Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М.В.Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д.Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И.Пименова, пейзажи В.К.Бялыницкого-Бирули, Н.П.Крымова.

Натюрморт в творчестве И.И.Машкова, П.П.Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В.А.Фаворский, Е.А.Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И.Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В.И.Мухиной, С.Д.Лебедевой.

Строительство Московского Метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ, сделать сообщения о творчестве В.А.Фаворского, Е.А.Кибрика, В.И.Мухиной, А.А.Дейнеки.

14.4. Искусство периода Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве: гуманизм, стойкость, мужество. Мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М.Тоидзе, В.Б.Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А.Шмаринова и А.Ф.Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А.А.Дейнека «Оборона Севастополя». А.А.Пластов «Фашист пролетел», С.В.Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П.Д.Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А.А.Дейнеки и Г.Г.Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И.Мухиной, Е.В.Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г.Манизера – «Народные мстители», «Зоя».

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

14.5. Искусство конца 40-х – начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х до начала 80-х годов, выявить наиболее значительные произведения.

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

14.6. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов.

Познакомить с художественными промыслами России.

А.) Лаковая миниатюра: Палех, Мстёра, Федоскино.

Б.) Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая, росписи Северной Двины и Мезени.

В.) Резьба по кости и изделия из рога.

Г.) Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.

Д.) Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера, нижегородская «топорщина», Сергиевпосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.

Е.) Павлопосадские платки.

Ж.) Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и другие.

З.) Кружево: елецкое, вологодское и другие.

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение/, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

I. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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;
- письменные работы;
- тестирование;
- олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершению изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 6-тилетнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 6 класса.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии в 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;
- возрастные особенности учеников в группе.

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.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

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

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

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

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельно и др.).

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

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

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, 1900
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века – начала 20 века. Т.2. – М: Радуга, 1900
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, 2009
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: 14-15 столетие. Т.2. – М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись скульптура, графика. – М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: учебное 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. Мастера русской живописи. – М: Белый город, 2007
18. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М: АСТ-ПРЕСС, 2001
19. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М: Архитектура-С, 2004

20. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: учебное пособие – М: ВЛАДОС, 2004
21. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 – начала 20 века. – М: Галарт, 2001
22. Ян ван Эйк: Альбом/Автор - составитель А.Д.Сарабьянов. – М: Изобразительное искусство, 1990

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения:

- видеомаягнитофон;
- компьютер;
- проигрыватель.

2. Другие средства обучения:

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.