

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска
Протокол № 1 от 29 августа 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО
«ДШИ № 5» г. Омска
_____ Бобров В.А.
02.09.2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
"ДИЗАЙН"**

Предметная область
ПО.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02. УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Нормативный срок освоения программы – 4 года

Составитель:
Волокитина О.Н.
Преподаватель
БОУ ДО «ДШИ 5» г. Омска

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 требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

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

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

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

Данный предмет является продолжением предмета «Беседы об искусстве», реализуемом в течение первого года обучения по программе «Дизайн».

Срок реализации учебного предмета

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

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

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Дизайн» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		аттестация (экзамен)	

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 аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 4 года

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

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;
- знаний особенностей того или иного стиля, направления, периода в развитии искусства;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, принадлежность к определенному периоду, школе;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о проблемах искусства;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 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. Также учащимся предоставляется доступ к электронным учебным материалам преподавателя (презентации, видео, тексты, иллюстрации) на яндекс.диске.

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», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) 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:

- История искусства Античной эпохи
- История искусства зарубежных стран Средних веков
- История искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века – начала XX века
- История искусства Древней Руси
- История русского искусства XVII- XVIII века
- История русского искусства конца XVIII –первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран первой половины XX вв.
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.
- Основные этапы развития предметной среды Европы и России.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Античность – основа классического искусства				
1.1.	Искусство Древней Греции.. Общие черты искусства Др. Греции.	Лекция	3	1,5	1,5

	Периодизация.				
1.2.	Искусство Древней Греции. Архитектура. Понятие ордера, типы храмов.	Интегрированное занятие	6	3	3
1.3.	Искусство Древней Греции. Развитие скульптуры от периода архаики к эллинизму.	Интегрированное занятие	9	4,5	4,5
1.4.	Искусство Древней Греции. Живопись. Керамика. Вазопись.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
1.5.	Искусство Древнего Рима. Общие особенности. Сравнение с Грецией. Искусство Этрурии.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
1.6	Искусство Древнего Рима. Период Республики.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
1.7	Искусство Древнего Рима. Развитие архитектуры, скульптуры и живописи в период Империи	Интегрированное занятие	6	3	3
	Раздел 2. Западноевропейское искусство эпохи Средневековья.				
2.1	Искусство Византии. Архитектура, изобразительное искусство	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
2.2	Искусство Европы эпохи средневековья. Характерные особенности средневековой культуры. Искусство дороманского периода.	Лекция	3	1,5	1,5
2.3	Развитие искусства романского периода	Интегрированное занятие	9	4,5	4,5

			48	24	24
1 год обучения II полугодие					
2.4	Развитие искусства готического периода	Интегрированное занятие	15	7,5	7,5
	Раздел 3. Возрождение – поворотная эпоха в развитии искусства				
3.1	Общая характеристика эпохи, особенности ренессансной культуры.	Лекция	3	1,5	1,5
3.2.	Искусство Итальянского Возрождения. Период Проторенессанса	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
3.3.	Искусство периода Раннего Возрождения	Интегрированное занятие	15	7,5	7,5
3.4	Искусство Высокого Возрождения.	Интегрированное занятие	12	6	6
	зачёт				1,5
			51	25,5	25,5
2 год обучения I полугодие					
3.4	Искусство Высокого Возрождения.	Интегрированное занятие	9	4,5	4,5
3.5	Искусство Венеции Высокого и Позднего Возрождения.	Интегрированное занятие	6	3	3

3.6	Маньеризм. Характерные черты, основные представители.	Интегрированное занятие	6	3	3
3.7	Искусство Северного Возрождения. Развитие искусства в Нидерландах, Германии и Франции.	Интегрированное занятие	15	7,5	7,5
Раздел 4. Искусство стран Европы XVII века					
4.1	Общая характеристика и особенности культуры Западной Европы XVII века. Искусство Италии.	лекция	3	1,5	1,5
4.2	Искусство Италии.. Появление реализма. Творчество М. Меризи да Караваджо.	Интегрированное занятие	9	4,5	4,5
			48	24	24
2 год обучения II полугодие					
4.3	Искусство Голландии.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
4.4	Искусство Фландрии.	Интегрированное занятие	9	4,5	4,5
4.5	Искусство Испании.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
4.6	Искусство Франции.	Интегрированное	6	3	3

		занятие			
4.7	Развитие предметной среды Европы 17 в.	Интегрированное занятие	6	3	3
	Раздел 5. Русское искусство периода Средневековья.				
5.1	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
5.2	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
5.3	Искусство Новгорода и Пскова	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
5.4	Искусство Московского княжества	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
	Раздел 6. Искусство Русского централизованного государства	Интегрированное занятие			
6.1	Русское искусство XVI века. Общая характеристика	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
6.2.	Искусство XVII века . Архитектура	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
6.3	Живопись XVII века	Интегрированное	3	1,5	1,5

		занятие			
	Зачёт				1,5
			51	25,5	25,5
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 7. Искусство Европы XVIII века.				
7.1	Общая характеристика и культурные особенности эпохи	Лекция	3	1,5	1,5
7.2	Искусство Италии.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
7.3	Искусство Франции. Стиль рококо в изобразительном и прикладном искусстве. Реализм в изобразительном искусстве Франции.	Интегрированное занятие	6	3	3
7.4	Искусство Англии.	Интегрированное занятие	6	3	3
	Раздел 8. Искусство Европы 1 половины XIX века				
8.1	Общая характеристика искусства XIX века	Лекция	3	1,5	1,5
8.2	Неоклассицизм.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
8.3	Романтизм. Общая характеристика. Романтизм во Франции, Германии, Англии.	Интегрированное занятие	3	1,5	3
8.4	Развитие предметной среды Европы	Интегрированное занятие	9	4,5	1,5

	в 19 в.	ованное занятие			
8.5	Реализм. Общая характеристика и основные представители.	Интегрир ованное занятие	12	6	6
					24
3 год обучения II полугодие					
8.6	Реализм. Творчество Ф. Милле, Г. Коро и Э.Мане	Интегрир ованное занятие	9	4,5	4,5
	Раздел 9. Развитие европейского искусства второй половины XIX века				
9.1.	Импрессионизм. Общая характеристика.	Лекция	3	1,5	1,5
9.2	Импрессионизм. Творчество К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
9.3	Импрессионизм. Творчество О. Ренуара и Э. Дега	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
9.4.	Постимпрессионизм. Общая Характеристика. Творчество П. Сезанна	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
9.5	Постимпрессионизм. Творчество П. Гогена.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
9.6	Постимпрессионизм. Творчество В. Ван Гога.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5

	Раздел 10. Искусство Европы конца XIX – начала XX веков.				
10.1	Символизм и модерн. Общая характеристика.	Лекция	3	1,5	1,5
10.2	Творчество крупнейших представителей символизма и модерна.	Интегрированное занятие	6	3	3
10.3	Модерн в архитектуре и дпн.	Интегрированное занятие	6	3	3
	Раздел 11. Искусство России XVIII века.				
11.1	Развитие архитектуры XVIII века	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
11.2	Живопись и скульптура XVIII века	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
	Зачет				1,5
			51	25,5	25,5
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 12. Искусство стран Европы и Америки в 1 половине – середине XX века.				
12.1	Развитие искусства в XX веке: новые парадигмы понимания искусства.	лекция	3	1,5	1,5
12.2	Модернизм. Общая характеристика.	Беседа	3	1,5	1,5
12.2.1	Основные течения модернизма.	Интегрир	3	1,5	1,5

	Фовизм.	ованное занятие			
12.2.2	Основные течения модернизма. Кубизм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
12.2.3	Основные течения модернизма. Футуризм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
12.2.4	Основные течения модернизма. Абстракционизм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	3
12.2.5	Основные течения модернизма. Экспрессионизм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
12.2.6	Основные течения модернизма. Дадаизм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	3
12.2.7	Основные течения модернизма. Сюрреализм.	Интегрир ованное занятие	3	1,5	1,5
12.3	Искусство середины XX века: переходный этап от модернизма к постмодернизму.	Интегрир ованное занятие	15	7,5	7,5
			48	24	24
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 13. Искусство России XIX – начала XX века				
13.1	Искусство первой половины XIX века	Лекция	3	1,5	1,5
13.2	Русская живопись второй половины XIX века	Интегрир ованное	3	1,5	1,5

		занятие			
13.3	Искусство России к.19-н.20 в. Творчество М. Врубеля и А. Серова	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
13.4	Искусство России к.19- н.20в. Объединение «Мир Искусства»	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
13.5	Искусство России к.19- н.20 в. Авангард. Объединение «Бубновый валет», «Голубая роза».	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
13.6	Дизайн - новый вид искусства 20 в. Зарождение и развитие дизайна в 1 половине 20 в.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
	Раздел 14. Западное и российское искусство периода постмодерна		3		
14.1	Понятия постмодерна и постмодернизма. Й. Бойс и И. Кляйн – выразители идей и принципов нового искусства.	Лекция	3	1,5	1,5
14.2	США – новый художественный лидер. Концептуализм, минимализм, лэнд-арт.	Интегрированное занятие	6	3	3
14.3	Молодые британские художники. Творчество Д.Хёрста, М. Коллишоу	Интегрированное занятие	6	3	3
14.4	Российская арт-сцена 1970-80-х годов. Нонконформисты. Московский концептуализм.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
14.5	Российское искусство 1990-х -2000-х годов.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5

		занятие			
14.6	Перформанс и видеоарт – новые формы искусства постмодерна.	Интегрированное занятие	3	1,5	1,5
14.7	Стрит арт. Уличное искусство на Западе и в России.	Интегрированное занятие	6	3	3
	Подготовка к экзамену	Консультация	3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5

Содержание разделов и тем образовательной программы «История изобразительного искусства» 5лет.

РАЗДЕЛ 1. Античность – основа классического искусства.

1.1. Искусство Древней Греции. Общие особенности, периодизация.

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Важность понятия космоса для древнегреческой культуры и искусства. Первые памятники искусства – керамика и мелкая пластика. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

1.2. Искусство Древней Греции. Архитектура. Понятие ордера, типы храмов. Формирование и эволюция храмовой архитектуры.

Сформировать представление о становлении и развитии культовой архитектуры. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордоров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов.

Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордоров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, протил, амфипротил, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах. Появление коринфского ордера и иных форм культовой архитектуры (гробницы, мавзолеи) в период поздней классики.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордоров; подписать названия основных конструктивных элементов.

1.3. Искусство Древней Греции. Развитие скульптуры от периода архаики к эллинизму.

Дать представление об эволюции древнегреческой скульптуры. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики, классики и эллинизма.

Зарождение монументальной пластики в архаический период. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: курса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов и коры - одетой женской фигуры .

Воплощение в скульптуре периода классики древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Крупнейшие мастера периода ранней и высокой классики: Фидий, Мирон, Поликлет, их значение для последующего развития скульптуры.

Изменения идеала человека в скульптуре поздней классики и эллинизма. Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа. Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета.

Усиление бытовой тематики в скульптуре эллинизма. Сложение различных скульптурных школ эллинистического мира: Александрийской, Аттической, Пергамской.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

1.4. Искусство Древней Греции. Живопись. Керамика. Вазопись.

Дать характеристику различных видов древнегреческой живописи, проследить основные этапы её развития. Проанализировать особенности чёрно- и краснофигурного стиля вазописи.

Проблема сохранности образцов станковой и монументальной живописи. Мы можем составить представления о ней, исходя из описаний в письменных источниках. Вазопись – наиболее Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зарисовать в тетради любой пример чёрно- или краснофигурной вазописи по выбору учащегося.

1.5. Искусство Древнего Рима. Общие особенности. Сравнение с Грецией. Искусство Этрурии.

Сформировать представления о характерных чертах древнеримской культуры, выявить её отличие от греческой. Дать понятие о цивилизации этрусков и её значении в сложении древнеримской культуры..

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру. Связь скульптуры с культом предков, обусловившая развитие портрета.

Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

1.6. Искусство Древнего Рима. Период Республики.

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

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

Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум

Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого.

Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»).

Сложение основных принципов и приёмов монументально-декоративной живописи.

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

1.7. Искусство Древнего Рима. Развитие архитектуры, скульптуры и живописи в период Империи.

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства периода Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора.

Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

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

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

Жилищное строительство. Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен

фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Пантеон - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы : устройство и назначение , роль терм в общественной и культурной жизни Рима. Руины терм Каракаллы.

Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения.

Создание конной статуи императора Марка Аврелия, послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина . Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмские портреты – единственный пример станковой живописи античной эпохи. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

РАЗДЕЛ 2. Западноевропейское искусство эпохи Средневековья.

2.1. Искусство Византии.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-

купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: просмотр фильма о строительстве собора Святой Софии в Константинополе:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=391&v=4ayZ9xQc_XM&feature=emb_logo

2.2. Искусство Европы эпохи средневековья. Характерные особенности средневековой культуры. Искусство дороманского периода.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.), дать понятие об основных художественных центрах и специфике искусства переходного периода; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

Искусство Средневековья как новая ступень художественного развития человечества, основанная на идее единства христианского мира. Художественные принципы средневекового искусства едины и основаны на христианской идеологии. Сложение христианской символики в которой античные мотивы сочетаются с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Крупнейшие художественные центры Раннего Средневековья- королевство остготов, королевство Меровингов, территория современной Ирландии, империя Карла Великого.

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

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

церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золота или золоченой меди с гранатами и рубиново-красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра, характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (*minium*), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Утрехтская Псалтирь» – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого: сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство. Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: проанализировать художественные особенности мультфильма «Тайна Келлс» с точки зрения их соответствия изображаемой в мультфильме эпохи.

2.3. Развитие искусства стран Западной Европы романского периода .

Дать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование

и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Особенности романской скульптуры: плоскостность, зависимость от архитектуры, условность формы.

Монументальная живопись в храмах Франции и Испании. Общность художественных приёмов со скульптурой.

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

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

3.3.4. Развитие искусства стран Западной Европы готического периода.

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Свообразие английского готического храма. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Самостоятельная работа: зарисовать готическую архитектурную конструкцию, подписать её основные элементы.

РАЗДЕЛ 3. Возрождение – поворотная эпоха в развитии искусства.

3.1. Общая характеристика эпохи, особенности ренессансной культуры.

Дать представление об изменениях в мировоззрении людей новой эпохи, сформировать понимание значимости ренессансной эпохи для развития всей западной, и отчасти российской, культуры.

Новое понимание мира и человека, переосмысление ценности человеческой личности- характерные черты Возрождения. Периодизация искусства. Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи. Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Понятие Итальянского и Северного Возрождения. Изменение отношения к художнику, его статуса.

Самостоятельная работа: посмотреть 2 серию из цикла «Всемирная история живописи». https://www.youtube.com/watch?time_continue=277&v=-XP2n9_8Zso&feature=emb_logo

3.2. Искусство Итальянского Возрождения.Период Проторенессанса.

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Самостоятельная работа: Посмотреть видеофильм «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

3.3. Искусство Италии периода Раннего Возрождения.

Сформировать представление об архитектуре, скульптуре и живописи Раннего Возрождения как искусстве, основанном на идеях гуманизма с одной стороны и процессах интеграции науки и искусства с другой. Познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти; познакомить с появлением новых приемов пластического языка в

скульптуре, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио. Познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески – основоположник нового языка архитектуры, автор знаковых построек, положивших начало новому стилю.

Леон Баттиста Альберти – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи», «Десять книг о зодчестве». Архитектурные работы Альберти.

Творчество Лоренцо Гиберти. Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия.

Донателло – Донато ди Никколо ди Бетти Барди – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио.

Живопись Кватроченто как этап становления нового художественного языка, период поисков новых методов и приёмов.

Мазаччо – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или

линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии.

Овладение средствами линейной перспективы.

Общность и своеобразие творчества других флорентийских живописцев: Беноццо Гоццолли, Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо, Фра Анджелико.

Творчество Сандро Боттичелли, противоречивый характер его искусства: соединение мифологической тематики, неоплатонизма и отдельных средневековых черт. Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Период смуты во Флоренции, влияние Савонаролы, изгнание Медичи, потеря Флоренцией лидерства в культуре Италии.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку одного из фасадов флорентийских палаццо; посмотреть фильм из серии «Палитры» о Паоло Уччелло «Гром в Тоскане», реж. А. Жобер.

3.4. Искусство Высокого Возрождения.

Сформировать понимание искусства Высокого Возрождения как периода наивысшего расцвета искусства, характеризующегося сочетанием технического мастерства и эмоциональной гармонии. Дать представление о творчестве крупнейших мастеров этого периода.

Высокое Возрождение – время так называемых «титанов», творцов, чьё мастерство значительно превосходило уровень предыдущих художников, и чьи произведения отличались безупречной формой и глубиной содержания. Искусство уже не было ученически наивным, как в период кватроченто, но и не утратило гармонии, ясности, веры в совершенство мира и человека, как это произойдёт в период Позднего Возрождения.

Творчество Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Многообразие направлений деятельности (живопись, скульптура, архитектура), страсть к экспериментам в искусстве: поиски новых техник живописи, художественных приёмов; открытия в области светотени и воздушной перспективы – сфумато.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа», «Мадонна с цветком». Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов», «Св. Иероним». Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма

художника. Роспись «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Дама с горностаем», скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари», «Портрет Моны Лизы Джоконды», «Святая Анна». Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – мастер гармонических образов, выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы. Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Тема мадонны с младенцем – одна из основных в искусстве художника. Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц. Картон для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна», «Преображение». Портретный жанр в искусстве Рафаэля. Архитектурные работы Рафаэля.

Микеланджело - величайший представитель ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы», «Битва кентавров», мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье.

Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. Новаторство Микеланджело в прочтении традиционных образов в «Пьете» из собора Св. Петра и «Давиде». Работа над гробницей Юлия II. Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле, фрески капеллы Паолина, бюст Брута, «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, их трагический характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада, Сакристия – усыпальница Медичи, отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия.

Самостоятельная работа: проанализировать эволюцию художественных приёмов и трактовки образа модели на примере «Портрета молодой женщины (Симонетты Веспуччи?)» Сандро Боттичелли и «Дамы с горностаем» Леонардо да Винчи.

3.5. Искусство Венеции Высокого и Позднего Возрождения.

Дать понятие о венецианской культуре как самобытном и ярком явлении в истории Италии, проанализировать специфику венецианского искусства. Изучить творчество Джорджоне и Тициана. Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто.

Ведущая роль живописи среди других видов пространственных искусств в Венеции. Особенности венецианской живописи: эмоциональность, внимание к цвету, значение пейзажа, масляная техника, получившая здесь распространение раньше, чем в других областях Италии.

Джорджоне (Джорджо да Кастельфранко) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы, неоднозначность содержания и невозможность точной интерпретации. Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты. Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря». Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») и «Мадонна Пезаро» в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец», «Св. Себастьян», «Оплакивание Христа». Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна», «Даная». Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: сдержанность, достоинство и величие портретных образов, психологизм и пронзительность.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является согражданин художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне», «Пир у Симона Фарисея», «Пир в доме Левия». Роспись в церкви св. Себастьяна. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря».

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

3.6. Маньеризм. Характерные черты, основные представители.

Сформировать понимание маньеризма как первого художественного течения в истории искусства, получившего самостоятельность в рамках ренессансного стиля, рассмотреть творчество его крупнейших представителей.

Маньеризм – своеобразное художественное явление в живописи Италии XVI века, в основе которого лежит идея о субъективности художественного видения каждого мастера. Характерные черты и признаки маньеризма: акцент на неповторимость индивидуальной манеры, собственного авторского стиля, стремление поразить зрителя необычными приёмами, деформация форм, загадочность и неоднозначность образов, преобладание холодных оттенков. Представители маньеризма: Якопо Понтормо, Пармиджанино, Бронзино, Джузеппе Арчимбольдо, Россо Фьорентино.

Самостоятельная работа: сравнить автопортрет Рафаэля 1506 г. и автопортрет Пармиджанино 1524 г. с точки зрения изменения в подаче образа, художественных приёмов.

3.7. Искусство Северного Возрождения. Развитие искусства в Нидерландах, Германии и Франции.

Дать представление об отличиях северного Возрождения от итальянского, а также специфике нидерландского, германского и французского искусства; изучить творчество его крупнейших представителей.

Условность термина «северное Возрождение». Своеобразие искусства северных стран: сохранение связи со средневековьем, определённый демократизм, иное понимание мета и роли человека в мире, особое отношение к природе, близость к народной смеховой культуре.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Творчество Ян ван Эйка, переплетение в его произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа.

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

Иероним ван Акен Босх. Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Своеобразие символизма в работах Босха.

Творчество Питера Брейгеля Старшего. Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен. Тема войны и смерти в произведениях художника. Аллегорические произведения. Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года». Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец». Графика Брейгеля.

Особенности искусства Германии: более развитый научный подход, более заметное влияние Италии. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Альбрехт Дюрер – ведущий художник немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии.

Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей. Роль Дюрера в развитии

гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания.

Творчество Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшего портретиста XVI века.

Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Установление централизованного абсолютистского государства во Франции во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Чудо в лоджии» из цикла «Палитры», реж. А. Жобер.

РАЗДЕЛ 4. Искусство стран Европы XVII века.

4.1. Общая характеристика и особенности культуры Западной Европы XVII века.

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

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

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

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции.

Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

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

Самостоятельная работа: выписать в тетрадь страны- лидеры искусства 17 века и основных представителей в каждой стране.

4.2. Искусство Италии. Стиль Барокко.

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

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

Творчество Джованни Лоренцо Бернини. Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид», «Аполлон и Дафна». Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII», скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе», «Портрет Констанцы Буонарелли» .

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII», «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы». Портреты: «Портрет кардинала Ришелье», «Портрет Людовика XIV», «Автопортрет».

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий», лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца. Создание площади перед собором св. Петра. Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо», «Фонтан Тритона», «Фонтан четырех рек на площади Навона».

Самостоятельная работа: записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

4.3. Искусство Италии. Появление реализма.

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо, представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов», «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и

натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх», «Нарцисс», «Амур-победитель». Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей», «Голова Медузы-Горгоны».

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт», «Отдых на пути в Египет», «Лютнист». Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка», «Игроки в карты». Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина», «Святые Марфа и Магдалина», «Юдифь и Олоферн», «Давид и Голиаф». Религиозные картины: «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел», «Призвание Матфея», «Обращение Савла», «Распятие апостола Петра», «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа». Образ Богородицы в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками», «Успение Богородицы», «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини», «Портрет Алофа де Виньянкура».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

4.4. Искусство Голландии XVII века.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

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

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

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

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

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

Творчество Яна Вермера Делфтского, поэтичность и медитативность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях.

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

Развитие пейзажа в искусстве Голландии. Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдааль, Якоб ван Рейсдааль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Символика голландского натюрморта, тема *vanitas*.

Творчество Рембрандта ван Рейна. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Психологизм и глубокое знание человеческой природы в портретном искусстве мастера. Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода. Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Рембрандт» из цикла «Сила искусства», автор С. Шама.

4.5 Искусство Фландрии XVII века.

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

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве

Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс– гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме, религиозные картины: триптих «Водружение креста» ; «Поклонение волхвов». Циклы картин «История Марии Медичи». Мифологические картины: «Вакханалия», «Персей и Андромеда».

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы», «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы», «Портрет Елены Фоурмен с детьми» , «Шубка».

Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк– создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета.

Творчество Якоба Йорданса . Связь произведений Йорданса с народной жизнью.

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

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы», «Персей и Андромеда» .

4.6. Искусство Испании XVII века.

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

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули , связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины. Полотно «Погребение графа Оргаса» , особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Характерные

особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики.

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

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

Франсиско Сурбаран. Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях.

Диего Родригес де Сильва Веласкес – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса, реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы». Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи. Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом», «Портрет Иннокентия X», пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины», «Пряхи». Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору).

4.7. Искусство Франции XVII века.

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками

универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

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

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро).

Никола Пуссен - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины, образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года». Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена. Лоррен – представитель лирической линии в классицистическом пейзаже.

Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру .

Творчество Жака Калло . Тематическое многообразие его творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло.

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

Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

РАЗДЕЛ 5. Русское искусство периода Средневековья.

5.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Обозначить исторические

особенности развития России и русской культуры, выявить национальное своеобразие и народные основы русского искусства, роль церкви в искусстве Древней Руси.

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

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

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

Искусство Киевской Руси – наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

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

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

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Искусство России», 2009, реж. А. Грэм-Диксон, 1 серия.

5.2. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

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

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

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

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

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

5.3 Искусство Новгорода и Пскова

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы. Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв.

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

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

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

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

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

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

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

Федора Стратилата и Спасо-Преображения на Ильине улице - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

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

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

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: яркость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрывов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства Новгорода и Пскова; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

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

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

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

Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде, соборы Спасского Андронникова монастыря, Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода, Троицкого Троице-Сергиева монастыря.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля. Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира, выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические

достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

РАЗДЕЛ 6. Искусство русского централизованного государства .

6.1. Русское искусство XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры XVI века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

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

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

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов. Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

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

Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия, определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

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

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

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

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

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

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

6.2. Русское искусство XVII века. Архитектура.

Дать представление об основных особенностях эпохи, её переходном характере. Проследить изменения в архитектуре и изобразительном искусстве как следствие социальных и культурных перемен.

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

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

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество.

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

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах.

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

6.3. Живопись XVII века.

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

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

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

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Строгановская школа и «северные письма».

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания».

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

Самостоятельная работа: провести сравнение образа Спаса Нерукотворного новгородской школы XIIв. (из ГТГ) и работы Симона Ушакова.

РАЗДЕЛ 7. Искусство Европы XVIII века.

7.1. Общая характеристика и культурные особенности эпохи.

Дать представление о культуре XVIII века как явлению переходной эпохи, характеризующимся сложными социальными процессами и связанными с этим изменениями в культуре и искусстве, о стилистических тенденциях эпохи.

XVIII века – начало Нового времени, переход от старого феодально -аристократического уклада общества к новому буржуазно-капиталистическому строю.

Неравномерность проявления новых тенденций социального и идейного развития в разных странах Европы. Идеология Просвещения - вера в разум, силу знания, способную изменить мир. С другой стороны – внимание к эмоциональной стороне, утончённая культура чувств. Культ Природы.

Основные направления в искусстве – новый стиль рококо, продолжающаяся линия развития реалистического искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм из цикла «Палитры» «Тайны галантных празднеств».

7.2. Искусство Италии XVIII века.

Сформировать представление об основных направлениях итальянского искусства данной эпохи, о ведущих художественных центрах и творчестве крупнейших мастеров изобразительного искусства.

Италия в 18 веке постепенно уступает Франции лидерство в области искусства. Несмотря на то, что профессиональный уровень мастерства итальянских художников был

по-прежнему высоким, и их приглашали на службу правители различных европейских стран, их творческие поиски ограничивались рамками барочного стиля, не несли ничего нового.

Рим и Венеция – главные художественные центры этого времени в Италии.

Творчество Джованни Батиста Пиранези. Многообразие интересов мастера: археолог, архитектор, гравёр, рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей. Влияние иранези на последующие поколения художников романтического периода, а в 20 веке на сюрреалистов.

Значение Пиранези для развития графики как самостоятельного вида искусства. Его вклад в развитие формы графического альбома. Мастерство и техника Пиранези-офортиста.

Деятельность Пиранези как учёного, археолога и популяризатора итальянского культурного наследия.

Искусство Венеции – одного из крупнейших культурных центров XVIII века. Продолжение барочной стилистики в венецианской живописи этого времени. Творчество Джованни Батиста Тьеполо, декоративность и зрелищность его работ.

Развитие жанра городского пейзажа – ведуты. Творчество крупнейших пейзажистов: Антонио Каналетто, Франческо Гварди.

Самостоятельная работа: сравнить пейзажи кисти Каналетто и Гварди (каково различие приёмов и способов, какими художники решают схожую тему городского пейзажа).

7.3. Искусство Франции XVIII века.

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

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

Стиль рококо в живописи. Творчество Антуана Ватто. Формирование нового жанра – «галантные празднества», живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком», «Лавка Жерсена» ; военные картины «Тягости войны»; театральные сцены: «Актеры французского театра» , «Жиль» ; «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» , «Общество в парке». Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

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

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара. Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой», «Счастливые возможности качелей» .

Продолжение реалистической линии в живописи Франции. Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века. Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена. Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности. Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Новое понимание натюрморта: красоты обыденных предметов, стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира. Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза как представителя сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» .

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

6.7. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

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

Уильям Хогарт - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи

связаны несложным сюжетом. Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак».

Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

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

Джошуа Рейнольдс – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Особенности портретного жанра в исполнении Рейнолдса – портрет как мизансцена, модель представлена в определённой роли. Томас Гейнсборо – создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 8. Искусство Европы 1 половины XIX века.

8.1. Общая характеристика искусства XIX века.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII – XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампир, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Самостоятельная работа: выписать основные художественные течения в искусстве XIX века и их представителей.

8.2. Неоклассицизм.

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

Творчество Жака Луи Давида и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий», «Клятва Горациев». Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида. Демократизм его образов. Давид – живописец Империи и его произведения этого времени.

Жан Огюст Доминик Энгр – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портретный жанр в творчестве Энгра. Исторические и мифологические картины. Экзотические сюжеты в творчестве Энгра, темы Востока.

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

8.3 Романтизм. Общая характеристика.

Сформировать представление о романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

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

Содержательные и формальные особенности романтизма: отказ от изображения повседневности, обыденности, интерес к необычным, экзотическим темам, а также темам из истории средневековья или Раннего Возрождения; Восток, путешествия, природа, народное искусство – также темы, вдохновляющие художников романтизма. Культ природы, чувств и естественного в человеке. Внимание к цвету, свободная, эмоциональная, широкая живописная манера, использование сильных светотеневых контрастов.

Ранний романтизм в творчестве У. Блейка и Ф. Гойи.

Значение творчества этих предвестников романтизма для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: ознакомиться с сайтом «Архив Уильяма Блейка» <http://www.blakearchive.org/>

8.4. Романтизм во Франции, Германии, Англии.

Теодор Жерико – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей», «Раненный кирасир».

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико.

Работа над полотном «Плот медузы».

Творчество Эжена Делакруа . Ранние произведения: «Ладья Данте», «Резня на Хиосе» . Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала», «Охота на львов», «Алжирские женщины» . «Свобода, ведущая народ» – яркое отражение революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена», «Портрет Паганини», автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Немецкий романтизм, его особенности, назарейцы. Тема природы и значение пейзажа в живописи немецких романтиков. Творчество Каспара Давида Фридриха. Символизм и философское значение его пейзажей.

Романтизм в Англии. Творчество Уильяма Тёрнера. Братство Прерафаэлитов. Тематика их работ: средневековье, раннее Возрождение, литературные сюжеты. Творчество Д.Э. Милле и Д.Г. Россетти.

Самостоятельная работа: просмотр фильма А. Жобера «На мостовых» из цикла «Палитры».

8.5. Реализм. Общая характеристика и основные представители.

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

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

Творчество Оноре Домье. Ранние графические произведения художника литографии, их политический и критический характер. Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии «Французские типы», «Похождения Робера Макера». Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда. Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества.

Творчество Гюстав Курбе. Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника. Изображение повседневной действительности. Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины. Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Барбизонцы – группа живописцев, изменившая подход к пейзажному жанру. Теодор Руссо – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюль Дюпре. Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи. Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

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

8.6. Реализм. Творчество Ф. Милле, Г. Коро и Э.Мане

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

Камиль Коро – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро, мастерство валёрной живописи.

Эдуард Мане — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Связь с классической традицией искусства прошлого. Сцены современной жизни. Живость и тонкость психологической характеристики в портретном жанре. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Самостоятельная работа: просмотр 1серии фильма «Импрессионисты»
<https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15042032166851436127&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0wnK4HdPZac&text=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201&path=sharelink>

РАЗДЕЛ 9. Развитие европейского искусства второй половины XIX века

9.1. Импрессионизм. Общая характеристика

Обозначить особенности художественного развития Франции во 2 половине XIX века. Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протестом против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов. Импрессионизм как высшая точка развития реалистических принципов и одновременно первый шаг в сторону модернистского искусства.

Самостоятельная работа: выписать в тетрадь имена представителей импрессионизма во французской живописи.

9.2. Импрессионизм. Творчество К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея.

Раскрыть значение творчества К. Моне для сложения принципов импрессионизма, показать его лидирующую роль среди импрессионистов. Обозначить отличия художественного языка К. Писсарро и А. Сислея от манеры К. Моне.

Творчество Клода Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла», «Завтрак на траве», «Женщины в саду», «Лягушатник». Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже». Серия «Вокзал Сен-Лазар». Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя. Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога», «Тополя», «Руанские соборы», развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки».

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей. Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро. Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

9.3. Импрессионизм. Творчество О. Ренуара и Э. Дега.

Сформировать представление об особом месте творчества Ренуара и Дега в импрессионистском течении. Обозначить особенности художественной манеры этих мастеров.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету. Текучесть мазка, чистота и яркость цвета. Важность женских образов. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины. Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами», «Портрет графа Лепика с дочерьми». Точность в передаче движения и жеста, гротеск и острота характеристик персонажей, своеобразие и новизна композиционных решений.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр», «Танцевальный класс». Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент», «Гладилицы», «Прачки». Однофигурные композиции: «За туалетом» «После ванны». Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Самостоятельная работа: просмотр 8 серии фильма «Всемирная история живописи» <https://youtu.be/deL-wfRMNjs>

9.4. Постимпрессионизм. Общая Характеристика. Творчество П. Сезанна

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

Творчество Поля Сезанна. Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна. Натюрморты Сезанна. Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики». Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Самостоятельная работа: просмотр 2 серии фильма «Импрессионисты» <https://youtu.be/eqSCF5LOkqE>

9.5. Постимпрессионизм. Творчество П. Гогена А. де Тулуз-Лотрека.

Дать представление об особенностях творческого метода П. Гогена и А де Тулуз-Лотрека, проследить эволюцию их художественного языка.

Творчество Поля Гогена. Протест против буржуазной цивилизации, поиски архаической первобытной чистоты. Бретонский период, формирование концепции синтетизма. Поездка в Полинезию. Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве. Значение творчества Гогена для искусства XX века.

Анри Тулуз-Лотрек- мастер острохарактерных графических работ. Развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни. Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Гротеск и ирония в изображениях представителей парижской богемы. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката.

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников.

9.6. Постимпрессионизм. Творчество В. Ван Гога.

Дать понятие о специфике художественного мышления Винсента Ван Гога и его влиянии на дальнейшее развитие искусства.

Ранние годы: поиски призвания, идеи проповедничества, позднее обращение к творчеству, усиленная работа над изобразительной техникой. Поиски темы: интерес к народной жизни, демократические тенденции искусства Ван Гога. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже. Произведения, созданные в Нуэне: «Башня Нуэнен». Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля», «Сеятель», «Ткач у станка». Произведения парижского периода. Влияние японского искусства. Арльский период творчества Ван Гога - период окончательного формирования индивидуального художественного метода.

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи. Автопортреты Ван Гога. Произведения последних лет: натюрморты художника, поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени», «Церковь в Овере», «Стая ворон над хлебным полем». Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Самостоятельная работа: проанализировать художественные методы и формальные особенности творчества Сезанна, Гогена и Ван Гога, найти схожие, объединяющие черты, позволяющие отнести этих художников к постимпрессионизму.

РАЗДЕЛ 10. Искусство Европы конца XIX – начала XX веков.

10.1 Символизм и модерн. Общая характеристика.

Сформировать представление о концепции символизма и сложности определения его формальных признаков. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Происхождение термина «символизм» от греческого слова *symbolon* — знак.

Концепция символизма - идея существования за миром видимых, реальных вещей другой, настоящей действительности, смутным отражением которой и является наш мир.

Единственный способ приблизиться к первопричине, или Истине – творческое озарение. Лишь художник может приблизиться к пониманию сути вещей и в своём творчестве изображает не реальность вещей, а реальность истины посредством знаков. Ш. Бодлер – родоначальник символизма. Его теория о том, что художественные средства (краски, линии и т. п.), применяемые живописцами, — условные знаки, с помощью которых мастер может

передать свои мысли, чувства и настроения. Связь символизма в изобразительном искусстве с литературным и живописным романтизмом.

Самостоятельная работа: прочитать и проанализировать стихотворение Ш. Бодлера «Соответствия», которое принято считать манифестом символизма.

10.2. Творчество крупнейших представителей символизма и модерна.

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Обозначить связь символизма и модерна, раскрыть содержание символизма как художественного направления. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Творчество Гюстава Моро, черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сюжеты.

Обращение к античности как «золотому веку» в истории человечества в работах Пюви де Шаванна.

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

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар . Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени: подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой.

Характерные особенности стиля модерн в живописи : плоскостность, декоративность, линейность, использование орнаментов. Творчество Г. Климта и А. Мухи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма и модерна в живописи, подобрать иллюстративный материал.

10.3. Модерн в архитектуре и дпи.

Дать представление о модерне как стиле, наиболее полно ярко проявившемся в архитектуре и оформлении предметной среды; обозначить различия растительного и геометрического модерна, дать краткую характеристику творчества крупнейших мастеров модерна в области архитектуры и дпи.

Истоки модерна – теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение природными методами формообразования в творчестве А. Гауди. Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта. Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде. Красота и польза Отто Вагнера, ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха.

Самостоятельная работа: просмотр фильма « Ч. Р. Макинтош – человек нового времени». <https://youtu.be/tZsBq7HnyDo>

РАЗДЕЛ 11. Искусство России XVIII века.

11.1. Развитие архитектуры XVIII века.

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с эволюцией задач и форм архитектуры на протяжении столетия.

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения.

Архитектура начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в

одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона. Проект планировки Петербурга. Барочное направление деятельности Доменико Трезини. Новизна построек по назначению и архитектуре.

Архитектура середины XVIII века.

Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров.

Архитектура второй половины XVIII века.

Творчество Василия Ивановича Баженова. Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле, зал Благородного собрания, Голицынская больница. Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской. Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке. Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец.

Творчество Джакомо Кваренги, Чарльза Камерона – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

11.2. Живопись и скульптура XVIII века.

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры на протяжении XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л.

Боровиковского; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, М.И. Козловского.

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

Антон Павлович Лосенко – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века.

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 12. Искусство стран Европы и Америки в 1 половине – середине XX века.

12.1. Развитие искусства в XX веке: новые парадигмы понимания искусства.

Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Рост индивидуалистических тенденций, поиски художественных форм для отражения субъективного мировосприятия, культ самовыражения и утверждение принципа «свободы творчества».

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

Самостоятельная работа: ознакомится с материалом XX век в курсах Arzamas, образовательного ресурса Arzamas (<https://arzamas.academy>).

12.2. Модернизм.

Дать представление о неоднозначной трактовке понятия модернизма, его отношении к авангарду. Обозначить отличительные особенности модернизма как состояния культуры и как феномена искусства.

Понимание модернизма в широком смысле как культурной ситуации первой половины XX века, характеризующейся общим кризисом мироощущения, связанного с небывалым ростом отчуждения. Результатом кризиса становится вызов всем традиционным идеалам, неприятие прошлого, пафос нового мироутройства, коренного перелома прежнего уклада жизни и пр. Т.е модернизм – мировоззрение, ориентирование на отрицание традиционных основ.

Модернизм в более узком понимании как синоним авангарда - совокупность художественных течений 1 половины 20 в., основой которых являлся отход от реальности, отказ от подражания натуре и разрыв с классической художественной традицией.

Краткий обзор авангардных течений.

Самостоятельная работа: выписать в тетрадь названия авангардных течений, их основных представителей.

12.2.1 Основные течения модернизма. Фовизм.

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

Группа «диких» (фовистов) во Франции - первое модернистическое направление XX века. Основные представители: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо, Морис Утрилло. Декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства. Эстетические принципы искусства Анри Матисса - лидера и ведущего представителя фовизм.

Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905). Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской», «Марокканский триптих». Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Андре Дерен, живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) –

программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» , «Просушка парусов», «Две шлюпки» , «Вестминстерский мост в Лондоне».

Морис де Вламинк . Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905), «Баржи на Сене» , «Городок с церковью» .

Творчество Альбера Марке – выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» , «Гавань в Ментоне», «Новый мост ночью», «Церковь Сен-Жерве».

Жорж Руо , живописец, витражист. Трагизм; применение широкого черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» , «Перед зеркалом».

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса, А. Марке, А. Дерена.

12.2.2. Основные течения модернизма. Кубизм.

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

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

Творчество Пабло Пикассо. Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание», «Женский портрет», «Старый еврей с мальчиком», «Странствующие гимнасты», «Девочка на шаре». Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» , панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» .

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита

Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира». Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» .

Творчество Жоржа Брака. Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака.

Творчество Фернана Леже. Развитие кубизма в новое направление – пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях.

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже.

12.2.3. Основные течения модернизма. Футуризм.

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

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

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

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

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

Наталья Гончарова (1881 – 1962) .«Велосипедист» (1913).

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

12.2.4. Основные течения модернизма. Абстракционизм.

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном

искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне.

Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В. В. Кандинского, живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как «Одесский порт»; «Ахтырка, осень, набросок»; «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом»; «Дамы в кринолинах»; «Пастораль»; «Картина с черной дугой»; «Гавань»; «Импровизация»; «Композиция № 6»; «Композиция № 7», «Композиция VIII», «Желтое – красное – синее».

Творчество К. С. Малевича – лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони», «Точильщик», «Дровосек», «Уборка ржи», «Корова и скрипка», «Англичанин в Москве», «Черный квадрат», «Динамический супрематизм». Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем». Выставка «О, 10» – появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» – наложенные на плоскость объемные формы.

Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа», Архитектон «Гота», Архитектон «Зета».

Творчество Пита Мондриана – основоположника «неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция»; «Нью-Йорк-сити I»; «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия Кандинского. Сравнить композиции Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить разницу творческого метода.

12.2.5. Основные течения модернизма. Экспрессионизм.

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

Экспрессионизм в Германии и особенности его развития. Обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны.

Группы «Мост» и «Синий всадник». Основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма.

Теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Творчество Отто Дикса. Социальная критика действительности. Тема войны в его произведениях живописи и графики.

Деятельность Георга Гросса и его антимилитаристские серии.

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагал, Х. Сутине, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма».

12.2.6. Основные течения модернизма. Дадаизм.

Сформировать представление о дадаизме как своеобразном культурном явлении периода I мировой войны и его важном значении в развитии искусства постмодерна. Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Появление дадаизма в 1917 году в нейтральной Швейцарии. «Кабара Вольтер» - место зарождения дада, где собирались творческие люди из разных стран Европы, не пожелавшие участвовать в бессмысленной войне. Иррациональность, абсурд, отрицание Разума как главной ценности европейской культуры – основной принцип дада. Антиэстетическая программа дадаистов, высмеивание традиционных канонов прекрасного в искусстве. Распространение дада за пределы швейцарии и его трансформация на германской и французской почве. Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Творчество крупнейших представителей дада: Хуго Балль, Тристан Тцара, Франсис Пикабия; Ханс Арп, его живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма» и коллажи, реализованные путём случайного соединения элементов..

Курт Швиттерс - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст– соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов, открытие новых техник: фроттажа, декалькомании.

Марсель Дюшан – художник, близкий дада, но работавший самостоятельно. Вопрос о сущности искусства – одна из главных тем творчества Дюшана. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке»; «Фонтан».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

12.2.7. Основные течения модернизма. Сюрреализм.

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века, дать представление о его ключевых идеях и представителях.

Теоретические основания сюрреализма, сформулированные А. Бретоном - влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; сновидение как иная реальность, в которой мы существуем непрерывно и параллельно с реальностью

бодрствования; практика автоматического письма. Основные принципы: опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали).

Художественные особенности сюрреализма: возрождение классических изобразительных методов, реалистичная, нарочито иллюзионистская манера письма; алогичное соединение объектов или их частей, помещение объектов в неожиданный контекст, логика сновидения.

Творчество крупнейших представителей сюрреализма: Макс Эрнст, Рене Магритт, Сальвадор Дали.

Своеобразный вариант сюрреализма на грани абстракции в работах Ива Танги и Жоана Миро.

Сюрреализм в фотографии: творчество Ман Рея, Эжена Атже, Брассая.

Сюрреализм в киноискусстве: «Андалузский пёс» как яркая иллюстрация логики сновидения.

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ.

12.3. Искусство середины XX века: переходный этап от модернизма к постмодернизму.

Дать представление об основных тенденциях в искусстве Европы и Америки 1950-х -1960-х годов, познакомить с ведущими направлениями (абстрактный экспрессионизм, неодадаизм, поп арт оп арт) и ключевыми революционными фигурами европейской художественной сцены – Йозефом Бойсом и Ивом Кляйном.

США – новый художественный лидер. Новое влиятельное направление в искусстве, возникшее на американской почве – абстрактный экспрессионизм, основным содержанием которого становится выражение внутреннего состояния художника, основанное на принципах автоматизма или импровизации. Трактовка творческого процесса как вызванного глубокими бессознательными побуждениями. Роль исторического контекста, событий второй мировой войны в возникновении этого направления. Источники абстрактного экспрессионизма. Необходимость диалога со зрителем. Разнообразие техник, методов и стилистических принципов в абстрактном экспрессионизме. Краткий обзор творчества ключевых фигур: М. Ротко, Д. Поллок, Виллем де Кунинг.

Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока – один из методов живописи действия (или «живописи действия»). Крупный масштаб работ. Марк Ротко – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений.

Неодадаизм – совокупность тенденций в искусстве США и Европы середины века, объединённых обращением к методам, идеям и приёмам дадаистов. Неодадаизм дал толчок к развитию поп-арта в английском и американском искусстве.

Рождение направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространения стиля. Яркие представители поп-арта: Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Дж. Розенквист, К. Олденбург, Э. Уорхол.

Поп-арт как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг: иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо». Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн: «Может быть...». Энди Уорхол: «Диптих Мэрилин», «200 банок супа «Кемпбел»».

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

Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 13. Искусство России XIX – начала XX века.

13.1. Искусство первой половины XIX века.

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом

феодалной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Обозначить основные этапы и ключевые фигуры в развитии живописи этого периода.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России.

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

Творчество А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова.

Архитектура первой четверти XIX века. Доминанта градостроительной проблемы.

Творчество К. И. Росси и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца, оформление Дворцовой площади: здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге.

Творчество В. П. Стасова - архитектора позднего классицизма. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество И. Бове и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Разработка нового типового классического типа частного дома.

Скульптура первой половины XIX века. Творчество И. П. Мартоса. Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Памятник Минину и Пожарскому в Москве - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Русская живопись первой половины XIX века. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России.

Творчество О. А. Кипренского - крупнейшего представителя романтизма в России. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей.

Портреты, выполненные до отъезда в Европу, воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. Графические портреты художника. Произведения первого итальянского периода. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина . Поздние произведения Кипренского.

Творчество К. П. Брюллова, соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Александр Андреевич Иванов и его место в русском искусстве. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу», ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

В. А. Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» , «Пряха» и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» .

Алексей Гаврилович Венецианов - родоначальник бытового жанра в русской живописи. Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

Творчество П. А. Федотова. Павел Андреевич Федотов – мастер реалистического искусства. первый представитель критического реализма в русской живописи. Связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта. Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета. Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: выписать названия картин Венецианова и Федотова, найти иллюстративный материал.

13.2. Русская живопись второй половины XIX века.

Дать представление об общих особенностях развития изобразительного искусства 2 половины XIX века, сделать обзор творчества крупнейших представителей живописи этого периода.

Общественная жизнь, ее отражение в литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников.

Василий Григорьевич Перов – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений. Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России. Детская тема в творчестве В.Г. Перова. Роль пейзажа в картинах Перова. Психологический портрет в творчестве Перова. Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

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

Иван Николаевич Крамской – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников. Образы крестьян у Крамского. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века. Творчество

В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

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

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века. Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы. Творчество И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, Ф. А. Куинджи.

Василий Дмитриевич Поленов – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века.

Творчество И. И. Левитана – вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения.

Творчество И. Е. Репина – вершина русского реалистического искусства XIX века.

Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества, драматические моменты российской истории). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портретный жанр. Значение творчества Репина для русского искусства.

Творчество В. И. Сурикова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи.

Творчество В. М. Васнецова, обращение мастера к темам народного эпоса и сказки. Монументальные и театрально-декорационные работы.

Творчество К. А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма.

Самостоятельная работа: выбрать картину понравившегося представителя русской живописи 2 половины века и подготовить сообщение о ней.

13.3. Искусство России к.19-н.20 в. Творчество В. А. Серова и М. А. Врубеля

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX – начала XX века, умевшего

написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

В. А. Серов- один из ярчайших представителей русского искусства рубежа веков. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

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

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

13. 4. Искусство России к.19- н.20 в. Объединение «Мир искусства».

Дать представление о многогранной, сложной художественной ситуации в русском искусстве рубежа веков, о многообразии тенденций, взаимосвязи с европейским искусством. Познакомить с основными идеями объединения и с творчеством его участников.

«Мир искусства» - петербургское художественное объединение конца XIX - начала XX в. и одноименный журнал, издававшийся этим объединением. Роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Творчество основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. «Ретроспективность» работ. Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. Бенуа Александр Николаевич, живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля». Графическое оформление «Медного всадника». Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст Лев Самуилович, живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Добужинский Мстислав Валерианович мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ современного города.

Лансере Евгений Евгеньевич, живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях.

Остроумова-Лебедева Анна Петровна, график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Произведения, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок.

Рерих Николай Константинович, живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куиджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И.

Куинджи. Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости». Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич – график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII – XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли.

Серебрякова Зинаида Евгеньевна, живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О. Е. Бразы, в Париже в академии Гранд Шомьер. Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов.

13.5. Искусство России к. 19 – н. 20 в. «Голубая роза», «Бубновый валет».

Сформировать представление о поисках нового художественного языка, о влиянии европейских тенденций на развитие русского искусства. Рассказать о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907). Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Обращение к стилистике модерна; цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. Полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе. Идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Выставка его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе:

«Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат» , 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года», 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 – 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда», четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1913 – 1914).

Илья Иванович Машков. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы. Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» , задуманной как манифест нового подхода в живописи.

Петр Петрович Кончаловский. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» . Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста. Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» , «Сухие краски». Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов. Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» , «Звон».

Самостоятельная работа: провести сравнение художественных приёмов Машкова и Кончаловского.

13.6. Развитие русского и советского искусства в послереволюционные годы.

Дать представление о художественной ситуации в советской России 1920-30-х годов.

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Шуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т.

Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

Кузнецов Павел Фарфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Сарьян Мартирос. Буйное цветное богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия рельефно выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа.

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по одной из картин Петрова-Водкина.

РАЗДЕЛ 14. Западное и российское искусство периода постмодерна.

14.1. Понятия постмодерна и постмодернизма. Й. Бойс и И. Кляйн – выразители идей и принципов нового искусства.

Дать представление о значении терминов «постмодерн», «постмодернизм» в современной науке, выявить проблемы их размежевания. Обозначить особенности культуры постмодерна, методы и приёмы постмодернизма в искусстве. Сформировать понимание новизны художественных методов И. Кляйна и Й. Бойса, выявить значение их творчества для формирования новых принципов постмодернизма в искусстве.

Общая историческая ситуация: обострение идеологической борьбы в сфере культуры..

Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества. Формирования нового мировоззрения – постмодернизма.

Постмодернизм - зонтичное определение, относящееся к совокупности разнородных и даже враждебных друг другу художественных явлений, которые объединяет только их противоположность модернизму, точнее, стерильности эстетики геометрических форм, усталость от которой ощущалась и в профессиональных дизайнерских кругах, не говоря уже о рядовых потребителях. На смену ценностям тотального преобразования среды на основе разумного, рационального подхода приходят ценности совершенно иного порядка — художественного, творческого, ироничного отношения ко всем аспектам бытия. Началом эпохи постмодернизма условно считается 1975 г. В эпоху постмодернизма, по выражению канадского культуролога М. Маклюэна, планета постепенно приобретает статус произведения искусства, а человек превращается в объект художественных манипуляций. В результате человеческой деятельности окружающая среда преобразуется по законам творчества, а граница между искусством и реальностью исчезает. Понимание термина «постмодерн» как исторического периода, а «постмодернизм» как художественной ситуации, характерной для периода постмодерна.

Ив Кляйн, Йозеф Бойс - реформаторы искусства 2 половины 20 века, которые продолжили и развили идеи М. Дюшана.

И. Кляйн – французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур европейского искусства 1960-х годов. Особенности творчества: стремление преодолеть «живописность», выйти за рамки традиционного понимания произведения искусства как объекта, новое понимание искусства как процесса и как идеи. Важность концепции, содержательной стороны творчества. «Монохромы» и «Антропометрии»; концептуальные проекты – «Зоны нематериальной живописной чувствительности», выставка «Пустота». Значение творчества Кляйна для развития концептуализма.

Й. Бойс – художник-шаман, духовный и политический лидер, основоположник социального искусства, кардинально изменивший представление о том, чем должен заниматься художник и какова сфера его деятельности в культурной и общественной жизни. Один из основоположников перформанса, создатель новых форм искусства и нового понимания искусства как деятельности и процесса. Индивидуальная мифология Бойса – часть его творчества. Основные перформансы: «Сибирская симфония», «Как объяснить картины мёртвому зайцу», «Я люблю Америку, Америка любит меня», «7000 дубов». «Гомогенная инфильтрация для рояля».

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Следы синей эпохи» из цикла «Палитры», реж. А. Жобер.

14.2. США – новый художественный лидер. Концептуализм, минимализм, лэнд-арт.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой. Творчество крупнейших представителей минимализма: Д. Джадд, С. Ле Витт, Д. Флавин.

Концептуализм (от лат. *conceptus* – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Концептуальное искусство – это не искусство в привычном понимании (картина, скульптура), а скорее жест. Задача концептуализма – показать физическую концепцию произведения, передать идею. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора

соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут – крупнейший представитель концептуального искусства. Произведения Кошута описывают сами себя в большинстве случаев, не являясь при этом объектом эстетического наслаждения. Для художника важно обратиться к сознанию зрителя, не затронув при этом эмоциональный спектр.

Лэнд-арт – направление, зародившееся в США в 1970-е годы и основанное на использовании реального пейзажа в качестве главного художественного материала и объекта. Возникло как реакция на развитие технологий и урбанизацию с одной стороны, и как логическое продолжение минимализма с другой. Отрицая коммерческую сторону искусства и рамки, в которые его загоняют музейные и галерейные площадки, авторы новых проектов искали отдаленные места, где пока еще царствует сама природа. Выход художника за пределы «белого куба», освобождение искусства от власти художественных институций. Работа с ландшафтом, природными формами, пространством. Концепция «не-места» Р. Смитсона. Творчество главных представителей лэнд-арта: Р. Смитсон, Р. Лонг, У. де Мария, Э. Голдсуорси, Христо и Жанна-Клод.

Самостоятельная работа: прочитать статью Д. Кошута «Искусство после философии».

14.3. Молодые британские художники. Творчество Д.Хёрста, М. Коллишоу.

Сформировать представление о развитии европейского искусства в последней четверти 20 века, познакомить с таким художественным феноменом как YBA («молодые британские художники»), выявить общность и различия творчества представителей этой группы.

Молодые британские художники (англ. Young British Artists, иногда также YBA, Brit artists, Britart) – группа современных художников, которая изначально сформировалась вокруг выпускников (тогда еще студентов) колледжа Голдсмит в Лондоне. Само название «Молодые британские художники» впервые было использовано в 1992 году Майклом Коррисом в журнале «Артфорум». В художественном смысле «Молодые британские художники» являются представителями концептуального искусства. Во многом это связано с тем образованием, которое большинство из них получили в колледже Голдсмит.

Выставка «Sensation» как катализатор популярности группы. Роль галеристов, коллекционеров, в частности Ч. Саатчи, в продвижении и поддержке художников. Разнообразие художественных форм и методов представителей группы, отсутствие единой стилистики, но общность проблематики искусства молодых британских художников: мотивы и методы массовой культуры и медиа, побуждение зрителя выйти за границы привычного и комфортного.

Ключевые фигуры: Д. Хёрст, М. Куинн, Д. Уэринг, братья Чепмен, К. Офили, Т. Эмин, Д. Савиль, М. Коллишоу.

Творчество наиболее известных представителей этого явления – Д. Хёрста и М. Коллишоу.

Самостоятельная работа: найти в интернете иллюстративный материал к творчеству Т. Эмин, Д. Савиль, М. Куинна.

14.4. Советское искусство второй половины XX века. Шестидесятники. Российская арт-сцена 1970-80-х годов. Нонконформисты. Московский концептуализм.

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др. Познакомить с историей нонконформистского движения (закрытые и “бульдозерные” выставки).

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева. Монументально-эпические произведения: триптих. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов.

Творчество Виктора Ефимовича Попкова – живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда. Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преобразовать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних произведений Попкова.

Творчество Виктора Ивановича Иванова – российского монументалиста, живописца и графика. Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность композиционных построений, монументальность образных решений.

Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. Стремление

дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. Единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко .Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам:

Творчество Андрея Андреевича Мыльникова в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях, утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах.

Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг. Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой, Татьяны Григорьевны Назаренко. Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» , «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева, Наталии Нестеровой и др.

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

14.5. Российское искусство 1990-х -2000-х годов.

Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 – 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и направления в искусстве. Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 1990-х- 2000-х гг.

Свобода художественного высказывания, ставшая возможной после падения СССР, способствует активизации творческого процесса. Развитие новых форм искусства – перформанса, акционизма, видеоарта. Творчество А. Осмоловского, О. Кулика, Е. Ковылиной.

А. Осмоловский – художник и теоретик искусства, куратор. Один из ярчайших представителей московского акционизма, направления, которое позиционировало себя как левое, являющееся наследником советского политического аванграда XX века. Левую политическую направленность содержат практически все заявления, манифесты и акции представителей этого направления. Акции Осмоловского в составе группы «Э. Т. И.» - «Цена 2.20», «Тихий парад», «Э.Т.И. — ТЕКСТ». Революционно-конкурирующая программа «Нецезиудик» в сотрудничестве с О. Мавромати и А. Бренером. Перформанс «Путешествие Нецезиудика в страну Бробдингнегов».

О. Кулик – «человек-собака», один из наиболее известных представителей постсоветского актуального искусства за рубежом.

Деятельность арт-группы «Синие Носы».

Обращение к проблемам современности, ирония, цитирование, стилевые аллюзии в работах группы AES+F.

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

14.6. Перформанс и видеоарт – новые формы искусства постмодерна.

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преобразование «хэппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. performance – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хэппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Видеоарт как новая форма современного искусства, основанная на экспериментах с телевизионной техникой. Основная черта – ориентация на показ в выставочном пространстве (музей, галерея). Рассчитан на подготовленного зрителя.

Одни из ключевых фигур видеоарта – Нам Джун Пайк и Билл Виола.

Исследование восприятия человеком новых медиа, и процессы воздействия видеосигнала и телевидения на зрителя – центральная тема творчества Пайка. Обзоров основных работ: Zen for film, Moon is the oldest TV, Opera sextronique, ТВ-Будда.

Билл Виола – первый художник, представивший видеоарт как базовую форму современного искусства. Иное понимание видеоарта, чем у Пайка: Снимал, не интересуясь трансляцией, занимался не МЕДИАартом, а ВИДЕОартом. Искусство, связанное с видимым образом, а не со средством коммуникации.

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить сообщение о художниках; подобрать визуальный материал к творчеству Б. Виолы.

14.7. Стрит арт. Уличное искусство в России и за рубежом.

Развитие процесса урбанизации и роли городов как центров культуры
Влияния на человека городского пространства и, в частности, его визуальной составляющей.
Значение стрит-арта в формировании городского пространства

Стрит-арт – социокультурный феномен, который в настоящее время находится в процессе трансформации, в связи с чем невозможно окончательно определить его сущностные особенности. Тем не менее, существует ряд факторов, выделяющих его среди других видов художественной активности в пространстве современного города: это характер взаимодействия с городской средой, основанный на полноценном, ежедневном, чувственном и эмоциональном её переживании, а также существование данной практики вне социальных институтов, демократичность, мобильность, общность культурных кодов со зрителем.

Граффити как первая практика уличного искусства. Социальное и культурологическое значение граффити. Зарождение стрит-арта, его отличие от граффити. Первые мастера уличного искусства – Пиньон-Эрнест, Blecklerat. Стремительное развитие стрит-арта в 1990-е годы, его распространение по всему миру. Особенности российского уличного искусства. Обзор творчества некоторых значимых фигур российского стрит-арта: Павел Пухов, Тимофей Радя, Кирилл Кто.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей российского стрит-арта.

III. 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 западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. 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 завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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 работ учащихся ставится с учетом следующих критериев:

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.

Таким образом, на протяжении обучения критерии остаются практически одинаковыми, но ценность их меняется в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей 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 преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, 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, самостоятельности 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 в 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1985 . (каб.304).
2. Голдберг Роузли. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. - М.: Ад маргинем, 2015. (каб.304).
3. Готтенрот Ф. История материальной культуры. - М.: АСТ, 2001. (каб.304).
4. Данто А. Что такое искусство? - М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. (каб.304).
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств . Вып.1-3. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил. (каб.304).
6. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. (каб.304).

7. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. (электронный ресурс).
8. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971. (электронный ресурс).
9. Кандинский В. О духовном в искусстве. - М.: Издательство «Э», 2016. (каб.304).
10. Майорова Н., Скоков Г. Шедевры русской иконописи. - М.: Белый город, 2008. (каб.304).
11. Малахов Н. Я. Модернизм. Критический очерк.- М.: Изобразительное искусство, 1986. (каб.304).
12. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима: Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1996. (электронный ресурс).
13. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства в 2-х томах. М.:Издательский центр «Академия», 2007. (электронный ресурс).
14. Соловьев Н. К. История современного интерьера. М.: Сварог и К, 2004. (каб.304).
15. Шедевры русской живописи. - М.: Белый город, 2006. (каб.304).
16. Элементы дизайна. Под ред. Н. Райли. – М.: Магма, 2004. (каб.304).
17. Энциклопедия для детей. [Том 21]. Культуры мира. – М.: Аванта, 2005. (каб.304).

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: проектор, компьютер, экран.
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, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.