

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим советом МАОУДО «ДХШ №2»
Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

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

РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «История изобразительного искусства»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства «Живопись»
для учащихся муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» города Томска
Морозовой Татьяны Александровны,
Шишневой Марии Сергеевны
преподавателей МАОУДО «ДХШ №2»

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156 (ФГТ). Представленная программа соответствует структурным требованиям и включает все необходимые разделы, определяющие содержание, объем, порядок изучения и преподавания предмета «История изобразительного искусства».

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

Структура программы последовательна, в ней присутствуют все необходимые разделы. Структура включает в себя: пояснительную записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения.

Пояснительная записка включает характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации предмета, сведения о затратах учебного времени, цели и задачи предмета, методы обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

В раздел «Содержание учебного предмета» включен учебно-тематический план и содержание разделов программы по годам обучения. В содержании представлены основные этапы развития искусства, начиная с первобытнообщинного строя и вплоть до XX века. Программа последовательна и доступна. В ней учтены возрастные особенности детей, установлена взаимосвязь с учебными предметами общеобразовательной школы.

В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» сформулированы результаты учебного процесса в соответствии с рекомендациями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», подробно расписаны критерии оценок и контрольные требования на разных этапах обучения.

Раздел «Формы и методы контроля, система оценок» содержит контрольные требования, предъявляемые к учащимся на разных этапах обучения.

Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» включает в себя основанные на знаниях педагогики, психологии и проверенные педагогической практикой методические рекомендации по совершенствованию организации и повышению качества учебного процесса.

Список литературы и средств обучения представлен полно, с указанием традиционных и современных источников.

Рецензируемая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» соответствует федеральным государственным требованиям, предъявляемым к образовательным программам, и может быть рекомендована для применения в учебном процессе Детской художественной школы № 2 г. Томска.

Рецензент:

А.К. Бернатоните, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры мировой художественной
культуры и хореографии ТГПУ,
член Союза кинематографистов РФ

РЕЦЕНЗИЯ

на программу по учебному предмету П0.02.УП.02 «История изобразительного искусства» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»
составители: Морозова Татьяна Александровна,
Шишнёва Мария Сергеевна,
преподаватели МАОУДО «ДХШ №2»

Программа учебного предмета П0.02.УП.02 История изобразительного искусства (срок реализации - 4 года) составлена на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Представленная программа соответствует структурным требованиям и включает все необходимые разделы, определяющие содержание, объем, порядок изучения и преподавания предмета.

Программа имеет четкую, законченную структуру, включающую в себя все необходимые разделы: пояснительную записку, определяющую цели и задачи обучения; содержание учебного предмета, отражающее распределение учебного материала по годам обучения, тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения.

В пояснительной записке раскрывается потенциал данной программы, обозначена взаимосвязь с другими учебными предметами. Представленные в программе цель и задачи соответствуют программным требованиям.

Содержание учебного предмета содержит сведения о затратах учебного времени, распределение учебного материала по годам обучения. Четко обозначены темы и количество затрачиваемого времени на практические задания. Содержание тем подробно разработано с учетом возрастной психологии.

Требования к уровню подготовки учащихся хорошо сформированы. Формы и методы контроля и система оценок предусматривают постоянный контроль успеваемости. Критерии оценок грамотно обоснованы.

Методическое обеспечение учебного процесса содержит развернутые рекомендации для работы преподавателя. Приведен список литературы и средств обучения.

Программа по учебному предмету П0.02.УП.02 История изобразительного искусства соответствует федеральным государственным требованиям и может быть использована в учебном процессе детской художественной школы.

Рецензент:

преподаватель высшей квалификационной категории
МАОУДО «ДХШ №2», и.о. председателя ТРО ВТОО Чепуштанова О.Г.
«Союз художников России»

Разработчики:

Т.А. Морозова, преподаватель Детской художественной школы № 2 Города Томска

М.С. Шишнев, преподаватель Детской художественной школы № 2 города Томска

Рецензенты:

А.К. Бернатоните, кандидат искусствоведения, доцент кафедры мировой художественной культуры и хореографии ТГПУ, член Союза кинематографистов РФ

О.Г. Чепуштанова, преподаватель высшей квалификационной категории МАОУДО «ДХШ №2», и.о. председателя ТРО ВТОО «Союз художников России»

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 «Живопись».

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

Срок реализации учебного предмета

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

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 «Живопись» 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			16	17	16	17	32	34	32	34	198
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			40	42,5	40	42,5	56	59,5	56	59,5	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

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

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 4 года

2 - 3 классы: Аудиторные занятия – 1 час. Самостоятельная работа – 1,5 часа.

4 - 5 классы: Аудиторные занятия: – 2 часа. Самостоятельная работа – 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;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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.

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 видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- История изобразительного искусства Древнего мира;
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
- История изобразительного искусства Древней Руси;
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
- История искусства стран Западной Европы первой половины XIX в.;
- История русского изобразительного искусства XVI-XVIII вв.;
- История русского изобразительного искусства первой половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства второй половины XIX века;
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
- История искусства зарубежных стран первой половины XX века;
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века;
- История русского изобразительного искусства конца XIX – начала XX вв.;
- История русского изобразительного искусства советского периода.

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие				
Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Первобытное искусство	5	3	2
1.2.	Искусство Древнего Египта			
1.2.1.	Искусство додинастического периода и Раннего царства	2,5	1,5	1
1.2.2.	Искусство Древнего царства	5	3	2
1.2.3.	Искусство Среднего царства	5	3	2
1.2.4.	Искусство Нового и Позднего царств	5	3	2
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1

1.3.	Искусство стран Передней Азии (страны Двуречья)	10	6	4
1.4.	Античность			
1.4.1.	Искусство Эгейского мира	5	3	2
		40	24	16
1 год обучения II полугодие				
1.4.2.	Древнегреческий храм	2,5	1,5	1
1.4.3.	Ансамбль Афинского Акрополя	2,5	1,5	1
1.4.4.	Древнегреческая скульптура	7,5	4,5	3
1.4.5.	Вазопись и греческий орнамент	2,5	1,5	1
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1
1.5.	Искусство Древнего Рима			
1.5.1.	Искусство этрусков	2,5	1,5	1
1.5.2.	Архитектура Древнего Рима	2,5	1,5	1
1.5.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	2,5	1,5	1
1.5.4.	Римская живопись	2,5	1,5	1
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1
Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии			
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм Святой Софии в Константинополе	2,5	1,5	1
2.1.2.	Памятники архитектуры Равенны	2,5	1,5	1
2.1.3.	Монументальная живопись Византии	2,5	1,5	1
2.1.4.	Византийская иконопись	2,5	1,5	1
	<i>Зачет</i>	2,5	1,5	1
		42,5	25,5	17
2 год обучения I полугодие				
2.2	Средневековое искусство Западной Европы			
2.2.1.	Искусство варваров	2,5	1,5	1
2.2.2.	Романский стиль	5	3	2
2.2.3.	Готический стиль	7,5	4,5	3
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1
Раздел 3. Искусство Руси X–XV вв.				
3.1.	Культура и искусство до крещения Руси	2,5	1,5	1
3.2.	Искусство христианской Руси			
3.2.1.	Киевская архитектурная школа	2,5	1,5	1
3.2.2.	Северная архитектурная школа: Новгород и Псков	2,5	1,5	1
3.2.3.	Владими́ро-Суздальская архитектурная школа	2,5	1,5	1
3.2.4.	Ансамбль Московского Кремля	5	3	2
3.2.5.	Иконопись	5	3	2
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1
		40	24	16
2 год обучения II полугодие				
Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения				

4.1.	Общая характеристика. Периодизация	2,5	1,5	1
4.2.	Проторенессанс	2,5	1,5	1
4.3.	Искусство Раннего Возрождения			
4.3.1.	Живопись Раннего Возрождения	5	3	2
4.3.2.	Скульптура Раннего Возрождения	2,5	1,5	1
4.3.3.	Архитектура Раннего Возрождения	2,5	1,5	1
4.4.	Искусство Высокого Возрождения			
4.4.1.	Архитектура Высокого Возрождения	2,5	1,5	1
4.4.2.	Творчество Леонардо да Винчи	2,5	1,5	1
4.4.3.	Творчество Рафаэля Санти	2,5	1,5	1
4.4.4.	Творчество Микеланджело	2,5	1,5	1
4.4.5.	Венецианская школа живописи	2,5	1,5	1
4.5.	Искусство Позднего Возрождения	2,5	1,5	1
	<i>Контрольная работа</i>	2,5	1,5	1
4.6.	Северное Возрождение			
4.6.1.	Возрождение в Нидерландах	5	3	2
4.6.2.	Возрождение в Германии	2,5	1,5	1
	<i>Зачет</i>	2,5	1,5	1
		42,5	25,5	17
3 год обучения I полугодие				
Раздел 5. Искусство стран Западной Европы XVII-XVIII вв.				
5.1.	Искусство Италии XVII в.	7	3	4
5.2.	Искусство Испании XVII в.	3,5	1,5	2
5.3.	Искусство Фландрии XVII в.	3,5	1,5	2
5.4.	Искусство Голландии XVII в.	7	3	4
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
5.5.	Искусство Франции XVII- XVIII вв.	7	3	4
5.6.	Искусство Англии XVIII в.	3,5	1,5	2
Раздел 6. Искусство стран Западной Европы первой половины XIX в.				
6.1.	Искусство Франции начала XIX в.	3,5	1,5	2
6.2.	Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франциско Гойя	3,5	1,5	2
6.3.	Романтизм во Франции, Германии Англии. Прерафаэлиты	7	3	4
6.4.	Реализм во Франции. Барбизонская школа живописи	3,5	1,5	2
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
		56	24	32
3 год обучения II полугодие				
Раздел 7. Русское искусство XVI-XVIII вв.				
7.1.	Русское искусство XVI - XVII вв.	3,5	1,5	2

7.2.	Русское искусство первой трети XVIII в.	7	3	4
7.3.	Русское искусство середины XVIII в.	3,5	1,5	2
7.4.	Русское искусство второй половины XVIII в.	10,5	4,5	6
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
Раздел 8. Русское искусство XIX в.				
8.1.	Архитектура и скульптура XIX в.	7	3	4
8.2.	Живопись первой половины XIX в.			
8.2.1.	Творчество О.А. Кипренского	1,75	0,75	1
8.2.2.	Творчество В.А. Тропинина	1,75	0,75	1
8.2.3.	Творчество К.П. Брюллова	1,75	0,75	1
8.2.4.	Творчество А.А. Иванова	1,75	0,75	1
8.2.5.	Творчество А.Г. Венецианова	1,75	0,75	1
8.2.6.	Творчество П.А. Федотова	1,75	0,75	1
8.3.	Русская живопись 60-70 годов XIX в. Передвижники	10,5	4,5	6
	<i>Зачет</i>	3,5	1,5	2
		59,5	25,5	34
4 год обучения I полугодие				
Раздел 9. Искусство стран Западной Европы второй половины XIX в.				
9.1.	Импрессионизм	7	3	4
9.2.	Неоимпрессионизм	3,5	1,5	2
9.3.	Постимпрессионизм	7	3	4
9.4.	Символизм	3,5	1,5	2
9.5.	Модерн	7	3	4
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
Раздел 10. Искусство зарубежных стран XX вв.				
10.1.	Модернистские течения в изобразительном искусстве первой половины XX вв.			
10.1.1.	Фовизм	1,75	0,75	1
10.1.2.	Экспрессионизм	1,75	0,75	1
10.1.3.	Кубизм	1,75	0,75	1
10.1.4.	Футуризм	1,75	0,75	1
10.1.5.	Дадаизм	1,75	0,75	1
10.1.6.	Сюрреализм	1,75	0,75	1
10.1.7.	Абстрактное искусство	3,5	1,5	2
10.2.	Постмодернизм и его направления второй половины XX в.	7	3	4
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
		56	24	32
4 год обучения II полугодие				
Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
11.1.	Архитектура конца XIX – начала XX вв.	3,5	1,5	2
11.2.	Живопись конца XIX – начала XX вв.			
11.2.1.	Творчество К.А. Коровина	1,75	0,75	1
11.2.2.	Творчество В.А. Серова	1,75	0,75	1
11.2.3.	«Мир искусства»	1,75	0,75	1
11.2.4.	«Союз русских художников»	1,75	0,75	1

11.2.5.	Творчество М.А. Врубеля	1,75	0,75	1
11.2.6.	Творчество М.В. Нестерова	1,75	0,75	1
11.2.7.	«Голубая роза»	1,75	0,75	1
11.2.8.	«Бубновый валет»	1,75	0,75	1
11.2.9.	Русский авангард	7	3	4
	<i>Контрольная работа</i>	3,5	1,5	2
Раздел 12. Искусство революционной России и СССР				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции и Гражданской войны (1917-1922)	3,5	1,5	2
12.2.	Искусство СССР			
12.2.1.	Изобразительное искусство СССР 1920-х годов	3,5	1,5	2
12.2.2.	Изобразительное искусство СССР 1930-х годов. Социалистический реализм	3,5	1,5	2
12.2.3.	Искусство в период Великой Отечественной войны. Искусство послевоенного периода	3,5	1,5	2
	<i>Контрольная работа</i>	1,75	0,75	1
12.2.4.	Советское искусство 1950–1960 гг. «Суровый стиль»	1,75	0,75	1
12.2.5.	«Неофициальное искусство» в СССР 1960–1980 гг.	7	3	4
12.2.6.	Архитектура СССР	3,5	1,5	2
	<i>Подготовка к экзамену</i>	3,5	1,5	2
		59,5	25,5	34

Раздел 1. Искусство Древнего мира

1.1. Первобытное искусство

Происхождение изобразительного искусства, роль (функции) изображений в первобытном обществе. Периоды развития первобытного искусства (палеолит, мезолит, неолит).

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге. Термин «петроглиф».

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений: «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции: изображение бизонов (пещера Альтамира, Испания), «Лошадь и олени» (пещера Ласко, Франция).

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. «Палеолитические Венеры»: статуя «Венера из Виллендорфа», «Венера Брасемпуйская» и др.

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

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины.

Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Кромлех Стоунхендж в долине города Солсбери в Англии.

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить сообщение об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

1.2. Искусство Древнего Египта

1.2.1. Искусство додинастического периода и Раннего царства

Общая характеристика искусства Древнего Египта. Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров.

Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством.

Додинастический период (V–IV тыс. до н. э.). Плита Нармера – пример сложившейся канонической системы изображений. Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями.

Раннее царство (XXX–XXVIII вв. до н. э.). Первый династический период, включает правление фараонов I и II династии. Появление Древнего Египта связывают с

объединением Верхнего и Нижнего Египта одним правителем, который надел на голову объединенную корону. Кто это был, до сих пор нет единой точки зрения — Нармер, Менес, Хор Аха — все они претендуют на эту роль.

На этом этапе происходит объединение разрозненных египетских деревень и появление административных центров (в храмах). Получает дальнейшее развитие письменность, появившаяся еще в додинастический период. Устанавливаются культы богов Гора, Сета и Нейт, в честь которых строятся храмы. В это же время строятся первые гробницы для знати — мастабы.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить сообщение по мифологии Древнего Египта.

1.2.2. Искусство Древнего царства

Древнее царство (XXVIII–XXIII вв. до н. э.). Сложение заупокойного ритуала; культ фараона и его роль в создании монументального стиля в архитектуре и изобразительном искусстве. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти.

Эволюция форм гробниц Древнего царства: от мастабы – к классической пирамиде. Храмово-пирамидный комплекс фараона III династии Джосера в Саккаре – переход к каменному строительству. Пирамида фараона IV династии Снофру в Медуме – переходный этап от ступенчатых пирамид к классическим.

Архитектурный ансамбль фараонов IV династии в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура) – венец пирамидного строительства. Переход к созданию огромных ансамблей продольно-осевой планировки. Введение монументальной скульптуры в архитектурный ансамбль (Большой сфинкс, статуи Хефрена из его заупокойного храма).

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, писца Каи. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти». Рельефы Древнего царства.

Самостоятельная работа (3 часа): сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

1.2.3. Искусство Среднего царства

Среднее царство (XXIII–XVI вв. до н. э.). Особенности исторического развития Египта данного периода (XI–XII династии фараонов). Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза). Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху Среднего царства. Выработка нового типа заупокойного храма: появление скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации:

совмещение гробниц с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Менхотеп I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменхоте III «Лабиринта».

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, хаторические (богиня красоты Хатор).

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Менхотеп III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменхота III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа (3 часа): сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

1.2.4. Искусство Нового и Позднего царств

Новое царство (XVI–XI вв. до н. э.). Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей».

Формирование нового типа культового храма равнинного типа и особенности его планировки. Карнакский и Луксорский храмовые комплексы. Решение пространства в храмовых интерьерах. Типы колонн.

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри – тип полупещерного храма. Широко применение колоннад, монументальной скульптуры, рельефа.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона».

Религиозная реформа Аменхотепа IV, её значение для искусства. Разработка новых тем, изобразительных средств и приёмов. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмоса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи: бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона, рельеф «Поклонение богу Атону».

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле.

Гробница Тутанхамона; история открытия; изделия художественного ремесла, обнаруженные в ней.

Позднее царство (XI в. до н. э. — 332 г. до н. э.). Это время тяжелых, длительных войн, иноземных вторжений. В искусстве наблюдаются ретроспективные тенденции. Храмы этого периода – это упрощенные варианты построек Среднего и Нового царств. Новый элемент – святилища бога Гора (первый фараон) и его матери Исиды.

Большинство портретов этого времени, технически совершенных, в образном отношении пусты и холодны или же напоминают древние памятники, в которых нет портретного, индивидуального, а присутствует типичное, как, например, в алебастровой статуе царицы Аменетерис.

При общем упадке культуры в этот поздний период всё же процветает искусство прикладное. Высокое мастерство наблюдается в металлических изделиях, особенно в период XXI династии, когда достигает значительной степени развития полихромия металлических изделий. Египетское искусство сохраняет свои традиции вплоть до греческой эпохи, когда в 332 году до н. э. Египет был завоёван Александром Македонским.

Эллинистический период (332 г. до н. э. — 30 г. до н. э.). Переплетение египетских традиций с чертами греческой античности. Даже в этот период были сооружены строгие и стройные храмы, наследующие главные элементы планировки и облик храмов Нового царства. Правда, в деталях планы храмов становятся более сложными. Под влиянием греко-римской архитектуры колоннады во дворах получают капители многообразных, очень утяжелённых, эклектичных форм.

Храм бога Гора в Эдфу (237 г. до н. э. – 47 г. до н. э.). Подобно храмам Нового царства, все помещения храма Гора — пилон, открытый двор, входной зал, гипостильный зал, святилище и молельни — расположены симметрично по одной оси. Храм украшен прекрасными рельефами и колоннами. Вход в храм охраняют две статуи бога Гора из черного гранита.

Самостоятельная работа (3 часа): подготовка к контрольной работе об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

1.3. Искусство стран Передней Азии (страны Двуречья)

Общая характеристика искусства стран Передней Азии. Периодизация.

Искусство Шумеров (конец IV – середина III тыс. до н. э.). Древние шумеры, их историческая роль. Сложение типа храмовой постройки («Белый» и «Красный» храмы в Уруке).

Особенности шумерской круглой пластики (статуи адорантов и богов). Инкрустация и рельеф: композиционные приёмы, пространственные решения, условность изображений (Стела царя Эаннатума (Стела коршунов), штандарт из Ура).

Глиптика Шумера: формы печатей, материалы, композиционные приёмы, сюжеты и орнаментальные мотивы.

Искусство Шумеро-Аккадского царства (вторая половина III тыс. до н. э.). Шумеро-аккадский пантеон богов.

Зиккурат, его место в городском ансамбле. Зиккурат в Уре.

Усиление реалистических тенденций в круглой пластике (голова Саргона Древнего) и рельефе (стела Нарамсина).

Возвышение Лагаша при Гудеа. Расширение строительной деятельности. Соединение древнешумерских и аккадских традиций в статуях Гудеи.

Искусство Старовавилонского царства (XX – XVII вв. до н. э.). Стела свода законов Хаммурапи, использование шумеро-аккадских традиций. Идеализация образа царя. Сильное влияние канона III династии Ура. Круглая пластика Вавилона: «портреты» Хаммурапи, статуэтки личных божеств и гениев-хранителей.

Дворец Зимри-Лима в Мари как образец постройки времени Хаммурапи. Введение скульптуры и живописи в оформление дворцовых и храмовых интерьеров.

Искусство Ассирии (XIV – VII вв. до н. э.). Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине. Новый тип города – город-крепость с единой строгой планировкой. Больше половины общей площади города занимал царский дворец, возведенный на высокой платформе.

Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду.

Искусство Новоавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.). Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов.

Ворота богини Иштар.

Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит.

Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады»: «Сады Семирамиды».

Самостоятельная работа (6 часов): познакомиться с мифами Двуречья; прочитать поэму о Гильгамеше или посмотреть мультфильм «Легенда о Гильгамеше».

1.4. Античность

1.4.1. Искусство Эгейского мира

Общая характеристика античного искусства. Периодизация.

Кикладская скульптура.

Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Образы живописных фресок. Критская живопись: «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана». Статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках.

Оборонительные сооружения Микен. «Львиные» ворота в Микенах. «Циклопическая» кладка стен. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах.

Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа (3 часа): изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада».

1.4.2. Древнегреческий храм

Религиозные представления в Древней Греции.

Композиция греческого храма. Понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Виды ордера и их особенности (дорический, ионический, коринфский)

Конструкция древнегреческого храма. Основные типы планировки древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер. Планировка помещений древнегреческого храма.

Основные архитектурные памятники архаического периода: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе.

Самостоятельная работа (1,5 часа): зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического, ионического и коринфского ордера; подписать названия основных конструктивных элементов.

1.4.3. Ансамбль Афинского Акрополя

Архитектура эпохи классики: ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.).

История появления Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя.

Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (архитектор Эрехфей).

Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля. Статуя Афины Парфенос.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить сообщение об архитектуре периода эллинизма.

1.4.4. Древнегреческая скульптура

Скульптура эпохи архаики. Формирование гуманистического начала. Развитие различных типов фигуры: тип курса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера *Критий и Несиот* - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону».

Творчество *Фидия*: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский».

Творчество *Мирона* и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Прием «хиазма» в скульптуре *Поликлета*: «Дорифор», «Диадумен». Трактат «Канон».

Творчество *Скопаса*, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество *Праксителя*: «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. *Лисипп* – как представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом», *Леохар* – как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Скульптура эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений.

Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

1) *Александрийская школа.* Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Развитие бытового жанра в скульптуре: Боэф «Мальчик с гусем».

2) *Пергамская школа*. Бронзовые группы «Дары Аттала», «Умиравший галл». Развитие классических традиций в статуе Агесандра «Афродита Милосская». Пергамский алтарь Зевса.

3) *Родосская школа*. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская».

Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

4) *Новоаттическая школа*. «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа (4,5 часа): создать (нарисовать, составить в компьютерной программе) линию времени, наглядно показывающую развитие древнегреческой скульптуры.

1.4.5. Вазопись и греческий орнамент

Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый». Типология форм древнегреческих сосудов. Стили росписи: геометрический, ориентализирующий, чернофигурный, краснофигурный.

Развитие геометрического стиля вазописи в искусстве Древней Греции гомеровского периода. Дипилонские вазы, характер росписей. Меандр.

Вазопись по белому фону.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовка к контрольной работе об искусстве и культуре Древней Греции; скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

1.5. Искусство Древнего Рима

1.5.1. Искусство этрусков

Теории происхождения этрусков и их культуры. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: могильные сооружения этрусской знати. Росписи в склепах: могилы «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере», «Саркофаг из Черветери».

Скульптура Этрурии: связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла: этрусская черная керамика – «буккеро».

Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа (1,5 часа): сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

1.5.2. Архитектура Древнего Рима

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Периодизация искусства Древнего Рима. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура Рима республиканского периода: Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный.

Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря.

Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи.

Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла.

Архитектура Рима периода Империи:

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

2) *Амфитеатр Колизей* – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский.

3) *Триумфальная арка Тита.* Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные).

4) *Форум императора Трояна* как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. *Колонна Трояна и ее рельефы.*

5) *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»).

6) *Термы* (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы.

7) *Базилика Максенция—Константина* — самое большое здание, когда-либо построенное на форуме Романум и самая последняя постройка императорского Рима.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии) или о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

1.5.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Скульптура Рима республиканского периода. «Капитолийская волчица» - символ Рима.

Кульτ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика», «Надгробие Люция Вибия и его семьи».

Развитие портретного бюста. «Мужской портрет», «Портрет старого римлянина», «Брут», «Портрет Цицерона». Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы», «Римлянин с портретами предков».

Скульптура Рима периода Империи. Расцвет реалистического портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (изображение любимца императора Антиноя).

Изменение выразительного языка скульптуры.

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. Портрет Каракаллы.

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13–9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Самостоятельная работа (1,5 часа): перечислить в тетради основные памятники скульптуры.

1.5.4. Римская живопись

Живописно-декоративные росписи республиканского периода: фрески виллы Мистерий. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурно-перспективный, орнаментальный (или «канделябрный») и фантастический. Настенные росписи из Виллы Мистерий. «Поэтесса Сапфо» (роспись из дома Либания в Помпеях).

Мозаика в Древнем Риме. Мозаики виллы Адриана в Тиволи.

Фаумский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины», «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке».

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: *фреска, мозаика*; выделить отличительные черты и особенности фаумских портретов; подготовка к контрольной работе об искусстве Древнего Рима.

Раздел 2. Средневековое искусство

2.1. Искусство Византии

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм Святой Софии в Константинополе

Периодизация византийского искусства, появление термина «Византия».

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.

Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Появление нового архитектурного типа на основе совмещения концепций купольного и базиликального сооружений – купольная базилика. Храм Софии Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из

Милета). История создания и дальнейшая судьба храма. Строительные материалы и конструктивные особенности постройки.

Самостоятельная работа (1, 5 часа): сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов.

2.1.2. Памятники архитектуры Равенны

Художественные традиции архитектуры ранневизантийского периода. Храмостроение IV-V вв. в пределах двух основных архитектурных типов - базиликальные и центрические сооружения. Раннехристианская архитектура Равенны:

1) *базиликальные культовые сооружения:* Церковь Сан Апполинаре Нуово (третье десятилетие VI в.), базилика Сан Апполинаре ин Классе (536-549 гг.), базилика Санта Мария Маджоре (ок. 432-440 гг.);

2) *центрические культовые постройки:* мавзолей Галлы Платидии (440 г.), Баптистерий православных (ок. 450 г.), Сан Витале (526-547 гг.).

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть в сети Интернет видео про раннехристианскую базилику Сан Витале.

2.1.3. Монументальная живопись Византии

Связь раннехристианских мозаик с античной традицией: преемственность и изменения. Технологические изменения, натуральные камни и смальта. Символика света и цвета в византийской культуре и искусстве. Иконографические программы настенных мозаик IV – V вв. «Библия для неграмотных».

Принципы росписей базиликальных и центрических построек ранневизантийского времени: Мозаики триумфальной арки и главного нефа Санта Мария Маджоре (432-440 гг.): «Гостеприимство Авраама», «Благовещение и видение Иосифа», «Поклонение волхвов»; мозаики базилики Сан Апполинаре Нуово в Равенне (530-е гг.): «Процессия мучеников», «Процессия мучениц», «Дева Мария с младенцем Христом», евангельский мозаичный цикл; мозаики базилики Сан Апполинаре ин Классе в Равенне: «Преображение» в конхе апсиды (VI в.); мозаики церкви Сан Витале в Равенне (546-547 гг.): «Христос-Эммануил на сфере», «Император Юстиниан со свитой», «Императрица Феодора со свитой», «Гостеприимство Авраама».

Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма: мозаики собора св. Софии в Константинополе: «Богородица с младенцем» (мозаика в апсиде, 867 г.), «Архангел Гавриил» (867 г.), «Император Лев VI перед Христом» (мозаика над входом в главный неф, конец IX в.), «Юстиниан и Константин перед Богородицей» (вторая половина X в.).

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: *тессеры* (найти определение в соответствии с изученной темой); сделать рисунок византийской мозаики (на выбор).

2.1.4. Византийская иконопись

Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики).

Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии. Исторические причины возникновения иконоборчества. Место и роль иконоборчества в развитии византийского искусства. Студийский монастырь.

Миниатюры Хлудовской Псалтири (первая половина IX в.), миниатюры сочинений Птоломея (813-820 гг.).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть видеоролик «Равеннское пение» в Интернете (YouTube); подготовка к зачету.

2.2 Средневековое искусство Западной Европы

2.2.1. Искусство варваров

Эпоха «великого переселения народов» (конец IV–V вв.). Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств; взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Христианизация «варварских» государств. Роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV–VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI–VIII вв.).

Меровингское искусство V–VIII веков. Архитектура V–VIII веков: гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526–530 гг.).

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново – красным стеклом). Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дарроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII в. – начало IX в.).

Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.). Монастыри и церкви – культурные центры эпохи. Обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805 г.; место захоронения

Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) – как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики апсид Санта-Мария-ин-Доминика, Санта-Праседе (обе 817–824 гг.; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847–855; Рим).

Книжная миниатюра. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события.

Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Самостоятельная работа: словарная работа: *каролинги, миниатюра, пергамент, Псалтирь, Евангелие*; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

2.2.2. Романский стиль

Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства. Строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры: толстые стены, создающие впечатление массивности и мощи, прорезаны узкими оконными и дверными проёмами. Полуциркулярная арка – основной отличительный элемент романского здания.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Аббатство Клюни. Базилика Клюни одно время была самой большой церковью в мире (до появления Собора Святого Петра в Ватикане). Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Скульптура Франции романского периода (тимпан собора Сен-Лазар в Отене, «Страшный суд»). Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: собор Петра в Вормсе, аббатство Мария Лаах. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге.

История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декор фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода.

Самостоятельная работа (3 часа): зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия известных памятников романского искусства в Испании (архитектура и фрески).

2.2.3. Готический стиль

Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Стрельчатая арка как один из основных элементов готической архитектуры. 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.

Основные черты готического стиля; развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве.

Искусство Франции готического периода XII–XIV вв. Готический собор Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции (сюжеты и темы). Окно-роза. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Скульптура ангела «Улыбка Реймса». Горгульи и химеры, их роль на готическом соборе. Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари.

Искусство Германии готического периода XII–XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, 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. Скульптурная группа Магдебургского собора – «Девы мудрые и неразумные».

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). Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Самостоятельная работа (4,5 часа): нарисовать каркасную систему готического собора; записать названия основных памятников; нарисовать готический витраж.

Раздел 3. Искусство Руси X–XV вв.

3.1. Культура и искусство до крещения Руси

Дохристианский период культуры Древней Руси. Основы быта восточных славян.

Истоки и условия зарождения русской культуры. Периодизация русской культуры. Влияние геополитических факторов на формирование славянской культуры. Влияние скифо-сарматского искусства и его отражение в ранних памятниках искусства (Брянский, Мощинский, Мартыновскийклады).

Языческие представления о строении вселенной (трехчастное представление картины мира на примере Збручского идола). Солярные знаки и символы стихий природы. Образы тотемных животных. Образы духов-покровителей. «Красный угол» в русской избе.

Пантеон языческих богов восточных славян: Род, Сварог, Перун, Дажьбог, Хорс, Велес, Стрибог, Семаргл, Макошь, Доля и Недоля, Марена, Лада, Рожаницы и др.

Языческие ритуальные места (капище, требище, хоромы, крада, курган). Реконструкция святилища Перынь из Великого Новгорода. Макет Збручского идола (музей-заповедник «Томская писаница»). Языческие идолы из восточнославянского ареала.

Самостоятельная работа (1,5 часа): в рабочей тетради выполнить зарисовку и подписать значение нескольких языческих знаков, использовавшихся в декоративно-прикладном искусстве Древней Руси.

3.2. Искусство христианской Руси

Историко-культурная периодизация русского искусства, основные направления.

Принятие христианства на Руси и становление христианской культуры. Борьба христианства с языческой культурой в Древней Руси. Двоеверие.

3.2.1. Киевская архитектурная школа

Связь Киева с Византией: политическое и культурное значение принятия христианства. Влияние византийской школы мастеров на русское изобразительное искусство.

Стилистические особенности древнерусской архитектуры: крестово-купольная конструкция византийского храма, его древнерусская интерпретация. Внутреннее устройство храма – алтарь, иконостас, клирос, паруса. Внешние элементы апсиды, барабан, купол, крест, закомары, аркатура, пилястры, лопатки, прясло, цоколь.

Особенности крестово-купольной системы храмового строительства на Руси. Киевская архитектура времени Владимира (Десятинная церковь).

Специфика храмовой архитектуры времени Ярослава Мудрого: собор св. Софии в Киеве, собор св. Софии в Новгороде. Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Церковь св. Георгия в Киеве. Надвратная Благовещенская церковь над Золотыми воротами в Киеве. Византийская система внешнего и внутреннего убранства храмов на Руси.

Мозаики и фрески собора св. Софии в Киеве.

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2.2. Северная архитектурная школа: Новгород и Псков

Сформировать представление о культуре и искусстве периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

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

Монументальная живопись византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов на гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря.

Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц: фрески церкви Георгия Старой Ладogi (композиция «Чудо Св. Георгия»), храма Спаса на Нередице (1199).

Иконопись Новгорода XI-XII вв. византизированного направления: «Ангел - Златые власы», «Спас Нерукотворный». Сложение местной школы иконописи: выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность, мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам («Иван, Георгий и Власий», «Георгий в житии», «Никола», «Успение», «Богоматерь Белозерская»).

Архитектура Новгорода второй половины XIV века: церковь Успения на Волотовом поле (1352), церковь Федора Стратилата (1360–1361) и церковь Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) – примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Самостоятельная работа (1,5 часа): найти информацию про псковское храмовое зодчество в Средние века.

3.2.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

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

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

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале.

Самостоятельная работа (1,5 часа): перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

3.2.4. Ансамбль Московского Кремля

Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва – политический и культурный центр Руси.

Архитектура XIV–XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (белокаменный Кремль Дмитрия Донского).

Роль и значение архитектуры второй половины XV — начала XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского монастырей).

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

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

3.2.5. Иконопись

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

Совместная работа *Андрея Рублева*, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). 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 (1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица», ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создания миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея).

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Цикл росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие», «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Самостоятельная работа (3 часа): посмотреть фильм о коллекции древнерусской живописи в собрании Государственного Русского музея «Живопись Древней Руси» (1982); подготовка к контрольной работе о культуре и искусстве Руси.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

4.1. Общая характеристика. Периодизация

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи. Особенности исторического развития и причины раннего возникновения культуры Возрождения в Италии. Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

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

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: эпоха Возрождения, Ренессанс, гуманизм.

4.2. Проторенессанс

Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Флоренция – ведущий центр итальянской культуры. Творчество представителя флорентийской школы живописи *Чимабуэ* и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.).

Художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества *Дуччо ди Буонинсенья* (ок. 1255-1319) («Маэста» (1308-1311)) и *Симоне Мартини* (ок. 1284-1344) («Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (1333), «Мадонна»).

Творчество *Джотто ди Бондоне* (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: Проторенессанс; флорентийская, пизанская и другие школы; посмотреть видеофильм «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

4.3. Искусство Раннего Возрождения

4.3.1. Живопись Раннего Возрождения

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. 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 и воздушной перспективы.

Творчество *Сандро Боттичелли (1444-1510)* – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество *Пьеро делья Франческа (1410/20-1492)* и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли; посмотреть видеофильм «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на YouTube.

4.3.2. Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанных на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Донателло (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, живописного рельефа: работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416), статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430), рельефы крещальной купели сиенского баптистерия («Пир Ирода», бронза; ок. 1425). Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни (1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Творчество *Лоренцо Гиберти (1378-1455)*. Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия.

Скульптурные и живописные произведения *Андреа Верроккьо (1435–1488)*. Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа (1,5 часа): сделать сравнительное описание конных монументов Донателло и Верроккьо.

4.3.3. Архитектура Раннего Возрождения

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

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: Воспитательный дом (приют Невинных, Оспedale дельи Инноченти, 1419), купол собора Санта Мария дель Фьоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: *палаццо, вилла, центрический храм*; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

4.4. Искусство Высокого Возрождения

4.4.1. Архитектура Высокого Возрождения

Высокое Возрождение: общая характеристика эпохи. Основные проблемы и особенности архитектурного заказа в период Высокого Возрождения. Раннее творчество Микеланджело и Рафаэля. Римская застройка к началу XVI века.

Донатто Браманте (1444-1514): Темплетто Сан Пьетро ин Монторио (1502).

Начало строительства собора св. Петра как итог развития идеи центрического храма в период Раннего Возрождения. Архитектура Рима в первой трети XVI в.:

Антонио да Сангалло Старший (1455-1534): церковь Мадонна ди Сан Бьяджо в Монтепульчано (1518-1545).

Бальдассаре Перуцци (1481-1536): вилла Фарнезина (строительство с 1508).

Рафаэль Санти (1483-1520): вилла Мадама (строительство с 1518).

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) и место архитектуры в его творчестве. Микеланджело во Флоренции: на службе Медичи (проект фасада собора Сан Лоренцо, Новая Сакристия, Библиотека Лауренциана). Новый Рим: ансамбль Капитолийской площади, роль Микеланджело в строительстве собора св. Петра. Поздние постройки Микеланджело (Порта Пиа, церковь Санта Мария дельи Анджели, капелла Сфорца в базилике Санта Мария Маджоре).

Андреа Палладио (Андреа делла Гондола; 1508-1580) и искусство Венеции XVI в. Вилла Ротонда в Виченце (ок. 1566-1570), церковь Сан Джорджо Маджоре в Венеции (1565-1610), церковь Иль Реденторе в Венеции (1576).

Самостоятельная работа (1,5 часа): выполнить рисунок Темплетто (арх. Д. Браманте)

4.4.2. Творчество Леонардо да Винчи

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Верроккьо «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Литта» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты.

Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро.

Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506). Учение Леонардо о светотени («сфумато»).

Поздние живописные работы Леонардо (1515-1519). Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть видеофильм «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на YouTube.

4.4.3. Творчество Рафаэля Санти

Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504).

Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507).

Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодоро» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины.

Алтарная картина «Сикстинская мадонна» (1513-1514).

Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др.

Самостоятельная работа (1,5 часа): сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

4.4.4. Творчество Микеланджело

Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); работа над статуей «Давид» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505).

Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» – «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), «Моисей» (1515-1516).

Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534).

Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить описание основных сюжетов плафона в Сикстинской капелле в Ватикане.

4.4.5. Венецианская школа живописи

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение обнаженного тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов: «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510).

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Кающаяся Мария Магдалина» (1565), «Св. Себастьян» (1570). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Венера Урбинская» (1538), «Даная» (1545). Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок. 1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа (1,5 часа): сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения.

4.5. Искусство Позднего Возрождения

Изменение восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характер его отражения в произведениях Веронезе и Тинторетто.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) – мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей. Светский характер религиозных картин («Пир» Веронезе): «Брак в Кане» (1562), «Пир в доме Левия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Тинторетто (Якопо Робусти) (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений: «Чудо св. Марка» (1548). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Росо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541). Пармиджанино – Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства: «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Эксперименты Джузеппе Арчимбольдо: «Портрет Рудольфа II в образе Вертумна» как «мозаика», отдельные компоненты которой представляют собой овощи, фрукты, ягоды и цветы.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить сообщения о творчестве Пармиджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини (на выбор); подготовка к контрольной работе об искусстве итальянского Возрождения.

4.6. Северное Возрождение

4.6.1. Возрождение в Нидерландах

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи.

Братья Лимбурги. Великолепный часослов герцога Беррийского, XV в.

Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Творчество *Ян ван Эйка* (ок. 1390-1441), родоначальника масляной живописи. «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), переплетение в 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. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433). Анализ композиции «Портрет четы Арнольфини» (1434).

Иероним Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?). Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества: иносказательность содержания социальный подтекст в произведении «Корабль дураков» (ок. 1490-1500), триптихах «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество *Питера Брейгеля Старшего* (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Нидерландские пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Аллегорические произведения: «Падение Икара» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566).

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу»; посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на YouTube.

4.6.2. Возрождение в Германии

Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства.

Творчество *Альбрехта Дюрера (1471-1528)*. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. Автопортреты Дюрера. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498); гравюры на меди: «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (1513-1514).

Этюды, наброски в творчестве художника. «Зайчик».

Маттиас Грюневальд (ок. 1470 – 1528). Изенгеймский алтарь.

Творчество *Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)*. Преобладающее место портрета в творчестве художника, правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация: портрет Эразма Роттердамского (1523). «Мертвый Христос во гробе», (1522); «Французские послы» (1533).

Самостоятельная работа (1,5 часа): выполнить в рабочей тетради описание произведения Альбрехта Дюрера «Меланхолия» или «Четыре всадника Апокалипсиса»; подготовка к зачету.

Раздел 5. Искусство стран Западной Европы XVII-XVIII вв.

5.1. Искусство Италии XVII в.

Основные черты европейского искусства XVII века. Формирование системы жанров в европейском искусстве. Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств. 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.

Архитектура и скульптура Италии XVII века.

Ведущая роль архитектуры. Церковь Пресвятого Имени Иисуса – *Иль-Джезу (1568-1584)* – занимает особое место в истории римской архитектуры. Этот храм считают прародителем итальянского барокко, «поворотным пунктом» от ренессансной к барочной архитектуре. Первоначальные эскизы фасада создал в 1554 году Микеланджело, но его план был отвергнут кардиналом. Через семь лет другой архитектор, Джакомо да Виньола, создал новый проект и приступил к постройке храма. Церковь не была ещё достроена, когда Виньола умер. Работу над фасадом здания заканчивал Джакомо Делла Порта.

Архитектурные сооружения *Франческо Борромини (1599-1667)*: церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество *Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680)*. Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625), «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанции Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода: алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652), «Портрет Людовика XIV» (1665).

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624-1633), лестница Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648-1651).

Живопись Италии XVII века. Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи. Росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо: введение бытовой тематики в натюрморты «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в произведениях «Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609). Передача эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590 г.). Тема музыки в произведениях Караваджо: «Лютник» (ок. 1595-1597).

Народные образы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600). Религиозные картины: «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604). Работа над образом Иоанна Крестителя: «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богородицы в произведениях Караваджо: «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио)» (1606-1607).

Самостоятельная работа (3 часа): словарная работа: *барокко, раскрепощенный антаблемент, киворий, караваджизм*; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера; познакомиться с творчеством Артемизии Джентилески – первой женщины, избранной в члены Академии живописного искусства.

5.2. Искусство Испании XVII в.

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 (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богородицы», «Раздирание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусене де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Распятие» (1627). «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644). Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа (1,5 часа): сделать письменный анализ картины Веласкеса «Сдача Бреды» или «Менины».

5.3. Искусство Фландрии XVII в.

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 – жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625). Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Похищение дочерей Левкиппа» (1617-1618), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество *Якоба Йорданса (1593-1678)*. Связь произведений Йорданса с народной жизнью: «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрмортов в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Самостоятельная работа (1,5 часа): скомпоновать картины Рубенса, ван Дейка, Йорданса и Снейдерса так, чтобы они гармонично смотрелись в пространстве комнаты. Важно не забывать ориентироваться на реальные размеры полотен.

5.4. Искусство Голландии XVII в.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе.

Формирование национальной реалистической школы в Голландии. Ее истоки и тенденции. Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Творчество «малых голландцев».

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы. *Творчество Франса Халса (1581/85-1666)* – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. *Адриан Ван Остаде (1610-1685)* – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

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

Творчество *Яна Вермера Делфтского (1632-1675)*, поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660), «Девушка с жемчужной серёжкой» (1665).

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: *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, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669). Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тьюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642). Религиозные и мифологические композиции: «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.). Живописная техника позднего Рембрандта, тенденции к обобщению и монументальности: «Святое семейство» (1645), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека в портретах позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659). Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа (3 часа): указать живописные жанры искусства Нидерландов XVII века и проиллюстрировать их произведениями, указав авторов и названия работ; подготовка к контрольной работе.

5.5. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

Живопись Франции XVII века. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума».

Никола Пуссен (1594-1665). 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. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. «Аркадские пастухи» (1639). Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664).

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

Архитектура Франции XVII-XVIII вв. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля и регулярный парк (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). 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 (1,5 часа): найти информацию про архитектора Франсуа Мансара и французского караванджиста Жоржа де Латура.

Живопись Франции XVIII века. Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); театральные сцены: «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.).

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

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатя» (1766), «Мадам де Помпадур» (1756).

Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) – это последний из плеяды великих художников рококо. Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Качели» (1767), «Любовное письмо» (1773), «Поцелуй украдкой» (1787).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века в творчестве Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779): «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Скульптура рококо. Этьен Морис Фальконе (1716-1791), работавший на Севрском заводе, был обречен на создание небольших статуэток, еще близких по стилю к уходящему рококо; именно они и прославили его имя во Франции. Излюбленный сюжет мастеров эпохи рококо - изображение божества любви – купидона. «Амур» (1757).

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: рококо, пасторальный жанр, галантный жанр, сентиментализм; найти информацию про интерьеры рококо.

5.6. Искусство Англии XVIII в.

Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) – основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков: цикл картин «Модный брак» (1743-1745). Портреты: «Автопортрет с

собакой» (1745), «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели.

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

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками, ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния: «Мистер и миссис Эндрюс» (ок. 1750), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785).

Самостоятельная работа (1,5 часа): перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

Раздел 6. Искусство стран Западной Европы первой половины XIX в.

6.1. Искусство Франции начала XIX в.

Живопись. Творчество *Жака Луи Давида (1748-1825)* и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Веллизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799). Давид – живописец Империи: «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Эстетические взгляды Энгра, обращение к традициям античности и Возрождения: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одалиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Архитектура и скульптура. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. Триумфальная арка на площади Шарля де Голля (Звезды) и ее скульптурное оформление.

Жан-Антуан Гудон (1741-1828) – французский скульптор академического направления периода неоклассицизма; выдающийся мастер психологического портрета. Шедевром скульптора стала статуя «Сидящий Вольтер» (1780, гипс; 1781, мрамор).

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: *революционный классицизм, неоклассицизм (ампир)*; перечислить основные работы Давида, Энгра.

6.2. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франциско Гойя

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

Франсиско Гойя (1746 – 1828) – великий художник Испании, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), портреты герцогини Альбы (1795, 1797).

Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Отображение современных событий: серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительность народных образов: «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802).

Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи: росписи «Дома глухого» (1819-1823), «Автопортрет» (1816).

Последние годы жизни в Бордо: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа (1,5 часа): составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

6.3. Романтизм во Франции, Германии, Англии. Прерафаэлиты

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.

Романтизм во Франции. *Теодор Жерико (1791-1824)* – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821). Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество *Эжена Делакруа (1798-1863)*. Ранние произведения: «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа

«Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

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

Романтизм в Германии. Последовательное обращение романтиков к национальной («северной») средневековой и более древней культуре в противовес классической античной и итальянской – общая черта романтических направлений в Германии. Ее значение в дальнейшем развитии искусства в Германии и Северной Европе. «Классицистический» романтизм и его представители в немецкой живописной школе.

Творчество *Отто Рунге (1777-1810)*. Цикл «Времена суток». Другие произведения Рунге и его место в становлении немецкого романтизма («Дети Хюльзенбека»).

Каспар Давид Фридрих (1774-1840) и символическое направление в романтической пейзажной живописи. Пути и средства обновления традиционного с эпохи Ренессанса символично-аллегорического языка искусства, трансформация классических «иконографических схем» символично-аллегорических тем (ванитас; цикл времен года, времен суток, возрастов человеческой жизни; тема кораблеплавания и др.). Семантика «готической темы». Работа с натуры (изучение облаков, эффектов восхода и захода солнца, лунного света, ночного освещения и т.д.) и вплетение натуральных впечатлений в чисто символический контекст. «Странник над морем тумана» (1818).

Назарейцы – «романтический бунт» против академизма. «Братство св. Луки» - вариант христианского романтизма. Два направления в их искусстве: «средневековое, немецкое» и «классическое, итальянское».

Романтизм в Англии. *Уильям Тёрнер (1775—1851)* – крупный английский мастер романтического пейзажа, предшественник импрессионистов. Эволюция творчества и живописной техники. Проблема света и цвета, передача смыслообразующих функций этим важнейшим категориям. Концепции аллегорических пейзажей, «пейзажей-драм» и «пейзажей-катастроф»: «Кораблекрушение» (1805), «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы» (1812), «Пожар лондонского Парламента» (1835), «Последний рейс корабля „Отважный“» (1839), «Невольничье судно» (1840). Пейзаж «Дождь, пар и скорость» (1844).

Джон Констебл (1776—1837) – новатор в создании реалистического пейзажа: заложение основ пленэрной живописи. Передача атмосферных эффектов и проблема живописной техники. Значение этюдов. «Белая лошадь» (1819), «Телега для сена» (1821) «Собор в Солсбери» (1823), «Скачущая лошадь» (1825) «Дождь над морем» (1828), «Стоунхендж» (1835).

Братство прерафаэлитов: новаторство, эстетическая концепция, синтез искусств. Преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Творчество прерафаэлитов как протест реализму. Основные традиции в произведениях прерафаэлитов. «Светоч мира» *У.Х. Ханта* как репрезентант прерафаэлитизма.

Данте Габриэл Россетти. «Ессе Ancilla Domini! Благовещение», 1849-50.

Джон Эверетт Милле «Офелия», 1852.

Уильям Моррис и движение «Искусство и ремесла».

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения; познакомиться с творчеством Иоганна Генриха Фюсси (серия картин «Ночной кошмар»).

6.4. Реализм во Франции. Барбизонская школа живописи

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

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма, изображение крестьянского труда: «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859).

Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, господин Курбе!» («Встреча»). Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Утверждение демократических принципов реализма. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи. *Камиль Коро (1796-1875)* – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро: «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860), «Воз сена» (1860), «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло» (1848-1850, Париж, Лувр). «Вид на Барбизон» (1850, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Дубы» (1852, Париж, Лувр).

Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах *Жюль Дюпре (1811-1889)*. «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ).

Поэзия тихих вечеров и расцветов *Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878)*. «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ).

Самостоятельная работа (1,5 часа): раскрыть понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовка к контрольной работе.

Раздел 7. Русское искусство XVI-XVIII вв.

7.1. Русское искусство XVI - XVII вв.

Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532).

Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником.

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское барокко»: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде (1696 – 1703), Иоанно-Предтеченская церковь Троице-Сергиевой лавры (1693—1699).

Новые тенденции в живописи: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции, 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. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

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

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона. Другие произведения Симона Ушакова: «Древо Государства Российского», «Нерукотворный Спас».

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века.

Самостоятельная работа (1,5 часа): работа с терминами «московское барокко», «строгановское барокко», «нарышкинское барокко», «голицынское барокко» (Церковь Знамения в Дубровицах)

7.2. Русское искусство первой трети XVIII в.

Государственные преобразования Петра I. Роль прогрессивных реформ. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в

петровском искусстве. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

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

Творчество *Ивана Никитича Никитина* (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726) .

Творчество *Андрея Матвеевича Матвеева* (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет.

Творчество *Бартоломео Карло Растрелли* (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729): динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком – мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

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 французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект генерального плана Петербурга (1716) и проекты «образцовых» домов.

Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734).

Новизна построек по назначению и архитектуре:

- 1) «Петропавловский собор» (1712 – 1733) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика.
- 2) Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание.
- 3) «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии.
- 4) «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.).
- 5) Резиденция А.Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель).

б) «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)).

Самостоятельная работа (3 часа): словарная работа: «русское барокко», «петровское барокко», пенсионерство, россика; перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.3. Русское искусство середины XVIII в.

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

Архитектура середины XVIII века. Творчество *Франческо-Бартоломео Растрелли* (1700 – 1771). 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; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись середины XVIII века. Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах *Ивана Яковлевича Вишнякова* (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишинных.

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

Самостоятельная работа (1,5 часа): перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М. В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

7.4. Русское искусство второй половины XVIII в.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников.

Русская архитектура второй половины XVIII века. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске.

Творчество *Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808)*. Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Творчество *Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799)*. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786).

Творчество *Матвея Федоровича Казакова (1738-1812)*. Общественная постройка - Сенат в Московском Кремле (1776-1787). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века. Академия художеств и историческая живопись второй половины XVIII века:

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество *Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823)* – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII века:

Творчество крепостного живописца *Ивана Петровича Аргунова (1729-1802)*: портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Творчество *Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808)*. Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772), В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.).

Творчество *Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822)*. Полнота характеристик и конкретность портретных образов, объективное отношение к модели, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783).

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), особенно «Портрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке» (1794); М. И. Лопухиной (1797); В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.); сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Развитие монументальной скульптуры второй половины XVIII века: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Самостоятельная работа (4,5 часа): словарная работа: *камерный портрет, лирический портрет, парадный портрет* (с примерами из творчества И. Н. Никитина и А. М. Матвеева); подготовить сообщение о творчестве Ф. И. Шубина; подготовка к контрольной работе.

Раздел 8. Русское искусство XIX в.

8.1. Архитектура и скульптура XIX в.

Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века.

Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Ампиры в Петербурге и Москве. Проблема исторического города. Эклектизм и историзм второй половины XIX века. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество *Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814)*. Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811).

Творчество *Тома де Томона (1760-1813)*. Ансамбль Биржи (1805-1810).

Творчество *Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811)*. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823). Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество *Василия Петровича Стасова (1769-1848)*. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др.

Творчество *Карла Ивановича Росси (1775-1849)*: ансамбль Михайловского дворца (1819-1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александринского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге.

Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество *Осипа Ивановича Бове (1784-1834)*. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество *Джованни Баттиста Жилярди (1788-1845)*. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий. Усадьба Луниных в Москве (1814-1818).

Творчество *Константина Андреевича Тона (1794-1881)* и русско-византийский стиль. Большой Кремлёвский дворец (1838-1849), Оружейная палата (1849-1851), Храм Христа Спасителя (1837-1860).

В середине и второй половине XIX века в архитектуре преобладает эклектизм – смешивание стилей. Ансамблевое строительство уходит в прошлое. Частные дома и усадьбы стремятся удивлять уникальностью и индивидуальностью. Выдающимися архитекторами считаются: *А. И. Штакенингейдер* (Имение (замок) Фалль, 1832-1833); *К.*

М. Быковский (перестройка усадьбы Марфино, 1837-1839). Также в это время востребованы строения общественного назначения – вокзалы, торговые помещения, многоквартирные дома. Возникают новые технологии и материалы.

В 60-е гг. основной архитектурный стиль – «ретроспективное стилизаторство» (историзм), подразумевавшее копирование стилей прошлого. Новый Эрмитаж (1842-1851) — первое в России здание, специально построенное для публичного художественного музея. Новый Эрмитаж – пример неогреческого стиля в Петербурге (архитектор *Лео фон Кленце*). Новый Эрмитаж известен своим портиком с 10 гигантскими статуями атлантов (скульптор А. И. Тербенёв).

Скульптура. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей в первой половине XIX века:

- 1) *Феодосий Федорович Щедрин* (1751-1825): «Морские нимфы» Адмиралтейства.
- 2) *Теребенёв Иван Иванович* (1780-1815): рельефы Адмиралтейства «Заведение флота в России», «Увенчание художника», «Фемида, награждающая за военные и морские подвиги».
- 3) *Василий Иванович Демут-Малиновский* (1779-1846) и *Степан Степанович Пименов* (1784-1833): «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге», скульптуры у Нового здания Горного института.
- 4) *Борис Иванович Орловский* (1796-1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837).
- 5) *Петр Карлович Клодт* (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).
- 6) *Иван Петрович Мартос* (1754-1835): памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818).

Во второй половине XIX века скульптура переживает упадок. Это связано с наметившимся в 50–60-е гг. упадком в архитектуре. Развивается исключительно станковая скульптура. *М. М. Антокольский* (Иван Грозный, 1870). Ряды выдающихся скульпторов пополняют: *М. О. Микешин* (Памятник Тысячелетию Государства Российского, 1862) и *А. М. Опекушин* (Памятник А. С. Пушкину в Москве, 1880).

Самостоятельная работа (3 часа): подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783-1873).

8.2. Живопись первой половины XIX в.

8.2.1. Творчество О.А. Кипренского

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Национальные особенности романтизма в России.

Концепция личности и ее новизна в портретах О.А. Кипренского. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции.

Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить названия основных произведений О. А. Кипренского.

8.2.2. Творчество В.А. Тропинина

Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А. С. Пушкина» (1827).

В. А. Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.). Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить основные произведения художника В. А. Тропинина.

8.2.3. Творчество К.П. Брюллова

Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827).

«Последний день Помпеи» (1826-1833) – выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе.

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить основные произведения художника К. П. Брюллова

8.2.4. Творчество А.А. Иванова

Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827).

Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835).

Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Пленэрные этюды к картине. Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма и

пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий.

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить основные произведения художника А. А. Иванова

8.2.5. Творчество А.Г. Венецианова

Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника.

А.Г. Венецианов и его ученики. 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. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – первый зимний пейзаж в русской живописи.

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

8.2.6. Творчество П.А. Федотова

Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа (0,75 часа): указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144.

8.3. Русская живопись 60-70 годов XIX в. Передвижники

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: *И.М. Прянишников (1840-1894)* – «Шутники» (1865); *В.В. Пукирев (1832-1890)* – «Неравный брак» (1862).

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапеза» (1865).

Парижский период творчества, основная тема – жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты – «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова – «Тройка» (1866).

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

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. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – идеолог и организатор «Товарищества передвижных художественных выставок».

Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея выдающихся деятелей русской культуры И.Н. Крамского: портреты Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879).

«Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи.

Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883).

Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Развитие бытового жанра в живописи 70–80 годов XIX века. Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века. Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

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

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898).

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

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

Исаак Ильич Левитан (1860–1900) – мастер русского лирического пейзажа-настроения. «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута»

(1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927). Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. «Московский дворик» (1878). Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879).

Батальная живопись. Творчество *Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904).*

Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876).

«Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Историческая и религиозная живопись 70–90-х гг. XIX века. *Николай Николаевич Ге (1831-1894).* Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад» (1889), «Что есть истина? Христос и Пилат» (1890), «Распятие» (1892), «Голгофа» (1893).

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927). Ранние произведения на религиозную тему: «Воскрешение дочери Иаира» (1871). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909).

Василий Иванович Суриков (1848 – 1916). Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930). Ранние произведения на религиозную тему: «Воскрешение дочери Иаира» (1871).

«Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания.

Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звания академика в 1876.

Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883).

Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Не ждали», 1884 - 1888).

Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885).

Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891).

Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887).
«Заседание Государственного совета».

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926). Обращение мастера к темам народного эпоса и сказки. Монументальные и театрально-декорационные работы. Основные произведения: «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897).

Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве.

Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А.Н. Островского и опере Н.А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа (4,5 часа): создать коллаж, продемонстрировав жанровое многообразие искусства передвижников; подготовка к зачету.

Раздел 9. Искусство стран Западной Европы второй половины XIX в.

9.1. Импрессионизм

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 художественное течение, его связь с реалистическим искусством, протест против академизма. Техника «алла прима» (от итал. *alla prima* — «в один присест»).

Творчество Эдуарда Мане и Клода Моне. Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи.

Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862).

Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866).

Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882).

Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др.

Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики.

Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак

на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Пейзажи Моне. Например, мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Развитие импрессионизма в живописи и скульптуре.

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: портреты актрисы Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881).

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Изображение скачек в 1960-е годы. Театральная тема, репетиции балета: «Ганцевальный класс» (1875). Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885).

Другие мастера импрессионистического пейзажа. *Альфред Сислей (1839 – 1899).* Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве *Камиля Писсарро (1830 – 1903).* Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

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

Огюст Роден (1840-1917) как один из основоположников современной скульптуры. По словам самого мастера, его творчество колебалось между гармонией античной скульптуры со спокойным совершенством ее форм и суровым величием Микеланджело, исполненным страстной борьбы. Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюлья Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Портрет В. Елисейской» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа (3 часа): провести сравнительный анализ картин «Лягушатник» кисти Клода Моне и Огюста Ренуара.

9.2. Неоимпрессионизм

Неоимпрессионизм как художественное течение. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Теория «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

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

Самостоятельная работа (1,5 часа): словарная работа: *неоимпрессионизм, пуантилизм, дивизионизм*; записать название основных работ художников.

9.3. Постимпрессионизм

Постимпрессионизм – новое направление в изобразительном искусстве конца XIX века, связь с художественными традициями прошлого; сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество *Поля Сезанна (1839 – 1906)*. Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Творчество *Поля Гогена (1848 – 1903)*. Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888).

Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889).

Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). 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.

Винсент Ван Гог (1853 – 1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка».

Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887).

Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), «Спальня в Арле» (1888-1889), серия «Подсолнухи» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета почтальона Рулена, членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Самостоятельная работа (3 часа): словарная работа: *постимпрессионизм, клаузонизм, синтетизм*; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

9.4. Символизм

Символизм, его характерные черты, связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество *Гюстава Моро (1826-1898)*, черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество *Одилона Редона (1840-1916)*. Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Самостоятельная работа (1,5 часа): расшифровать термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма: Арнольд Бёклин и художники группы «Наби», подобрать иллюстративный материал.

9.5. Модерн

Эпоха «модерна» и его национальные разновидности, определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Югендстиль», «Сецессион» и др.), причины возникновения нового стиля; особенности стиля «модерн» в искусстве.

Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров.

Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона).

Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель).

Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя).

Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена).

Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена).

Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897–1898, Мюнхен).

Творчество Густава Климта и Альфонса Мухи - ярчайших представителей европейского модерна: венского сецессиона и парижского ар-нуво. Характерные черты творчества Густава Климта: декоративизм, плоскостность, символизм, асимметрия в композиции. Произведения «Золотого периода»: «Юдифь и голова Олоферна» (1901), «Портрет Адели Блох-Бауэр I (1907)», «Даная» (1907–1908), «Поцелуй» (1908). *Графика Альфонса Мухи*: афиши спектаклей парижского театра «Ренессанс», рекламные плакаты, календари и др. Для работ А. Мухи характерны избыточная орнаментика, складывающаяся из прихотливо извивающихся линий, блёклый колорит и изысканное сочетание нежных оттенков цвета. «Славянская эпопея» — цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов; вершина творчества А. Мухи, который работал над этой серией 18 лет с 1910 по 1928 год.

Самостоятельная работа (3 часа): рассмотреть архитектуру родного или любого другого города и найти архитектурные элементы стиля модерн: глазурованная плитка на фасаде, волнистые формы, кованые элементы (необходимо проиллюстрировать или сфотографировать данные объекты); выполнить эскиз ювелирного украшения в стилистике модерна, опираясь на творчество Альфонса Мухи; подготовка к контрольной работе.

Раздел 10. Искусство зарубежных стран первой половины XX вв.

10.1. Модернистские течения в изобразительном искусстве первой половины XX вв.

10.1.1. Фовизм

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) – одно из первых течений во французском искусстве XX века, выступившее с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности.

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

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» (1912-1913).

Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Андре Дерен (1880 – 1954). Панно «Золотой век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шлюпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Морис де Вламинк (1876 – 1958). «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905), «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911).

Альбер Марке (1875-1947). «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Жорж Руо (1871 – 1958). «Трагический клоун» (1904), «Перед зеркалом» (1906).

Самостоятельная работа (0,75 часа): словарная работа: *модернизм, фовизм*; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса или А. Марке или А. Дерена.

10.1.2. Экспрессионизм

Экспрессионизм, его развитие в 1905 – 1920-е годы. Особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Деятельность художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма (теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени»).

Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920).

Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908).

Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910).

Август Маке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913).

Самостоятельная работа (0,75 часа): расшифровать термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Познакомиться с творчеством мастеров «парижской школы» – А. Модильяни, М. Шагале, создавших вариант «лирического экспрессионизма»; посмотреть фильм Олега Лукашевича «Марк Шагал. Цвет любви».

10.1.3. Кубизм

Возникновение кубизма, особенности стадий его развития. Художественные принципы кубизма.

Пабло Пикассо (1881-1973). Творчество «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905).

Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Картина «Скрипка» (1912).

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. «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Творчество *Жоржа Брака (1882-1963)*. Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Самостоятельная работа (0,75 часа): термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже (1881–1955).

10.1.4. Футуризм

Футуризм (1909 – 1914) – литературно-художественное направление в Италии и России, приветствовавшее новые технологии изображением движения и скорости. Художественные принципы, декларации и манифесты. Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города.

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).

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

10.1.5. Дадаизм

Происхождение термина «дада» (дадаизм). Деятельность группы «Дада». Роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Основные теоретические и формальные принципы. Провозглашение антиэстетической программы контрискусства, отрицание враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности. Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализм».

Марсель Дюшан (1887 – 1968). «Мона Лиза с усами» (1919). Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918 г.).

Франсис Пикабия (1879 – 1953). «Дитя карбюратор» (1919), «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 – 1966) и его живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швйттерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

Самостоятельная работа (0,75 часа): записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

10.1.6. Сюрреализм

Возникновение сюрреализма, художественные принципы, основные темы, этапы развития, влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда.

Сальвадор Дали (1904–1989): «Постоянство памяти» (1931), «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно» (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон» (1937), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), «Христос Святого Иоанна Креста» (1951), «Взрывающаяся голова в стиле Рафаэля» (1951), «Тайная вечеря» (1955).

Рене Магритт (1898–1967): «Влюбленные» (1928), «Вероломство образов» (1928–1929), «Репродуцирование запрещено» (1937), «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955), «Сын человеческий» (1964).

Самостоятельная работа (0,75 часа): термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893–1983) и Ив Танги (1900–1955).

10.1.7. Абстрактное искусство

Суть абстракционизма. Две линии развития абстрактного искусства: геометрическая (супрематизм К. Малевича, неопластицизм П. Мондриана, орфизм Р. Делоне, постживописная абстракция, оп-арт) и лирическая (творчество В. Кандинского, абстрактный экспрессионизм, ташизм, информальное искусство).

Абстрактное искусство послевоенного времени. Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. Абстрактный экспрессионизм. «Живопись действия». Её истоки – абстракционизм начала XX века, экспрессионизм, и отчасти сюрреализм. Представители: Виллем де Кунинг («Раскопки», 1950; «Композиция», 1955), Жорж Матье («Капетинги повсюду», 1954; «Бор», 1967) и Джексон Поллок («Фреска», 1943; «Алхимия 47», 1947; «Глубина», 1953). Новые техники: дриппинг и «жестикаляционная абстракция». Основная проблема, которую решают художники этого направления — отношение цветов. Наиболее важное в их творчестве: автоматизм — творческий процесс, а не получаемый результат. «Живопись цветового поля», на примере творчества Марка Ротко («No.3 / No.13», 1949; «Золотое и золотое», 1956; Полотна для часовни Ротко, 1964–1967). Работал с чистым цветом, но его главные мотивы – прямоугольники, сливающиеся и наплывающие друг на друга. Основные принципы: «простое выражение сложной мысли» и ощущение религиозного трепета.

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовка сообщения (на выбор): неопластицизм и «конструктивный геометризм» П. Мондриана (1872–1944); орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне (1885–1941).

10.2. Постмодернизм и его направления второй половины XX в.

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

Гиперреализм. Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. *Ричард Эстес* (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). *Чак Клоуз* (род. 1940, США): «Линда» (1975 – 1976). *Джон де Андреа* (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Поп-арт. Появление направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 1950-х. Основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама), принципы и направления, причины быстрого распространения стиля. *Роберт Раушенберг* (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). *Клас Олденбург*: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. *Рой Лихтенштейн* (1923 – 1997): «Может быть...». *Энди Уорхол* (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962).

Оп-арт. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество *Виктора Вазарели* (1906 – 1997): серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Кинетическое искусство. Конструкции *Никола Шёффера* (род. 1912) во Франции, *Х. Ле Парка* в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Минимальное 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 *Фрэнка Стеллы* (род. 1936). «Союз разума и скромности» (1959) из цикла работ «Черная живопись», «WWRL» (1967).

Концептуализм или концептуальное искусство. 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* (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Понятие «хэппенинг», его трансформация в *перформанс*. 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).

Самостоятельная работа (3 часа): словарная работа: *постмодернизм, хэппенинг, перформанс, инсталляция, энвайронмент*; записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; подготовка к контрольной работе.

Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.

11.1. Архитектура конца XIX – начала XX вв.

Периодизация и изменение стилистической направленности в отечественной архитектуре на протяжении XX века. Роль России как одного из центров формирования новой архитектуры.

Ретроспективные направления начала XX в. Историзм как ведущий художественный стиль в конце XIX в. Эkleктика и стилизаторство.

Неоклассицизм и постройки этого периода И.В. Жолтовского, И.А. Фомина, В.А. Щуко и др.

«Неорусский стиль» и его особенности.

Щусев Алексей Викторович (1873 – 1949): Казанский вокзал в Москве (1913 – 1940), Храм-памятник на Куликовом поле (1913 – 1917).

Парланд Альфред Александрович (1842 – 1920): Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге.

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А.А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893), Храм Святого Дмитрия Солунского (ок. 1897).

Русский модерн, его эстетическая программа. Роль заказчика-мецената. Абрамцевский художественный кружок (Мамонтовский кружок).

Церковь в Абрамцево под Москвой и его отличия от «псевдорусских» сооружений.

Модерн в Москве. Творчество *Ф.О. Шехтеля (1859 – 1926):* особняки З. Г. Морозовой и С. П. Рябушинского, Ярославский вокзал в Москве и другие произведения.

Творчество Л.Н. Кекушева, В. Валькотта и других мастеров.

Модерн в Петербурге. Специфические черты «северного модерна»; творчество А.Ф.Бубыря, Н.В.Васильева. Классицистические традиции в творчестве Ф.И.Лидваля. Постройки А.И. фон Гогена.

Самостоятельная работа (1,5 часа): найти сохранившиеся постройки (или архитектурные элементы) в «неорусском стиле» в своем городе или ближайших населенных пунктах.

11.2. Живопись конца XIX – начала XX вв.

11.2.1. Творчество К. А. Коровина

Творчество Константина Алексеевича Коровина – яркого представителя русского импрессионизма. Сходство с пейзажами французских импрессионистов; своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; роль художника в изменении отношения к этюду (влияние учителя В. Д. Поленова). Новаторская деятельность в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Самостоятельная работа (0,75 часа): собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

11.2.2. Творчество В. А. Серова

Детство и юность художника. Годы учебы, влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) – образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадыю» (1898). Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

11.2.3. «Мир искусства»

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903). Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М. А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939). «Дама в голубом» (1897 – 1900) – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 – 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960). Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 – 1924). Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957). Трагичный образ современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 – 1946). Радостное любование природой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 – 1955). Цикл «Петербург» (1908 – 1910).

Рерих Николай Константинович (1874 – 1947). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). 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 (1876 – 1942). Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927). «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 – 1967). Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа (0,75 часа): сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

11.2.4. «Союз русских художников»

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте, творчество «младших импрессионистов»: Игоря Грабаря, Николая Мещерина, Николая Тархова. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Иммануилович (1871 – 1960). Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944). Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939). Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности природе с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938). Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901), «Портрет пейзажиста Исаака Ильича Левитана» (1899), «Портрет княгини М. К. Тенишевой» (1899).

Самостоятельная работа (0,75 часа): посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

11.2.5. Творчество М. А. Врубеля

Творчество Михаила Александровича Врубеля – крупнейшего представителя символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новый тип универсального художника конца XIX — начала XX века.

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

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904), «Жемчужина» (1904); скульптура «Египтянка» (1900); блюдо «Садко» (1899).

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить в тетради основные произведения художника.

11.2.6. Творчество М. В. Нестерова

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. Уход в мир чувств, поиск идеала в верующих людях. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

Программные произведения «Святая Русь» и «На Руси» («Душа народа»).

Изображение всех сословий и типов русского народа. Интерес к портретному жанру. Портреты П. Флоренского и С. Булгакова в работе «Философы».

Самостоятельная работа (0,75 часа): перечислить в тетради основные произведения художника.

11.2.7. «Голубая роза»

Журнал «Золотое руно» и Н.П. Рябушинский. Дата создания «Голубой розы», ее состав, происхождение названия. «Алая роза». Художественная выставка «Голубая роза» и ее оценка русскими критиками начала XX века. Особенности живописи голуборозовцев.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 – 1905). Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка

пейзажного фона. «Водоем» (1902), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна. «Весна» (между 1898 и 1901), «Призраки» (1903).

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 – 1968). Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан», 1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартiros Сергеевич Сарьян (1880 – 1972). Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946). Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 – 1912). Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Александр Терентьевич Матвеев (1878–1960). Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В.Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912).

Самостоятельная работа (0,75 часа): написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

11.2.8. «Бубновый валет»

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). Обнаружение образов «примитивной жизни»: «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). 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 (1881 – 1944). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910) как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с

бутафорией на мешанских снимках и ярморочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956). Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма. Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа (0,75 часа): создать коллаж из произведений художников группы «Бубновый валет»

11.2.9. Русский авангард

Истоки русского авангарда: творческие эксперименты импрессионистов и символистов, коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова. Теоретические и художественные основы авангардного искусства. Идеи основы и художественные принципы авангарда. Русский авангард и идея мировой революции: отрицание традиционного искусства, поиск социального заказа. Борьба течений: 1 волна – неопримитивизм («Бубновый валет», «Ослиный хвост»); 2 волна – кубофутуризм и лучизм (Ольга Розанова, Иван Пуни, Иван Клыон, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов); 3 волна – беспредметное искусство: абстракционизм (Василий Кондинский), супрематизм (Казимир Малевич), аналитическое искусство (Павел Филонов); 4 волна – конструктивизм (Владимир Татлин).

Особенности русского примитивизма начала XX века – ориентация на национальное наследие (отечественный лубок, вывеска, народная игрушка, икона). Нико Пиросмани «Актриса Маргарита» (1909).

Кубофутуризм как проходящий, но важный этап русского авангарда; как «почва» для развития новых направлений (лучизм, супрематизм, конструктивизм). Наталья Гончарова «Велосипедист» (1913).

«Лучизм» как художественная система *Михаила Ларионова*. Работы: «Стекло» (1909), «Петух» (1912), «Лучистые линии» (1911). Лучизм Наталии Гончаровой как этап творчества в рамках беспредметной живописи.

Абстрактное искусство России начала XX в.: художественные принципы, концептуальные основы абстрактного искусства В. Кандинского; супрематизм К. Малевича.

Творчество *Василия Васильевича Кандинского (1866 – 1944)*, живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень,

набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Первая абстрактная акварель» (1910); «Композиция IV» (1911); «Импровизация» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913); «Гавань» (1916); «Композиция VIII» (1923); «Желтое – красное – синее» (1925).

Супрематическое искусство *Казимира Севериновича Малевича (1878–1935)*. Путь художника от импрессионизма через кубофутуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916).

Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). Три квадрата: чёрный, белый и красный.

Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти.

Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923).

Супрематизм Малевича и его школы: от универсальных принципов построения формы к кристаллизации объемной композиции (архитектоны, планиты). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923–1924), Архитектон «Гота» (1924–1925), Архитектон «Зета» (1925–1926). Проуны *Лазаря Марковича Лисицкого*.

«Аналитическое искусство» *Павла Николаевича Филонова*. Сложение самостоятельной творческой системы. Идеология аналитического искусства и принцип сделанности. «Крестьянская семья» («Святое семейство») – мысль об идеальной гармонии человеческого бытия; «Формула весны» – самое философское и жизнеутверждающее произведение художника.

Конструктивизм. Термины «конструктивизм» и «конструкция». Радикальное художественное новаторство и «социальная инженерия»: создание новой среды для нового человечества. Теория «производственного искусства».

Владимир Евграфович Татлин (1885–1953) – путь к конструктивизму, стремление сблизить искусство с промышленностью и инженерным творчеством. Контррельефы Татлина. «Памятник Третьему Интернационалу». Живописное творчество Татлина. Автопортрет «Матрос», «Натурщицы» и др.

Учебные и научные художественные учреждения. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), функциональный принцип обучения и деления на факультеты, его роль в истории отечественного дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа (3 часа): словарная работа: *контррельеф, коллаж, ассамбляж*; познакомиться с творчеством А. Родченко и В. Степановой; познакомиться с творчеством Ольги Розановой, Любови Поповой, Александры Экстер; дизайн костюма, рисунки для тканей; подготовка к контрольной работе.

Раздел 12. Искусство советского периода

12.1. Искусство периода Октябрьской революции и Гражданской войны (1917–1922)

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. Агитационный фарфор.

Мемориальные доски: С. Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М. Г. Манизер «Рабочий» (1920, Москва). Монументы: «А. Н. Радищев» – Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н. Г. Чернышевский» Т. Э. Залькалн (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» – Я. Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф. М. Достоевский» – С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» – В. А. Синайский (1918, Петроград).

Плакаты: Д. С. Моор (1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-миродед», «Учредительное собрание» (1921). «Окна РОСТА»: Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). Графика Н. А. Андреева (1873 – 1932) «Лениниана».

Живопись: А. А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе» (1918), К. Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

Самостоятельная работа (1,5 часа): записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2. Искусство СССР

12.2.1. Изобразительное искусство СССР 1920-х годов

Деятельность художественных объединений 1920-х гг. Историческая и социальная обстановка, положение художников в первые годы советской власти, поиск образов, созвучных эпохе перемен.

Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922–1932). Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное

воспроизведение и политическая пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950). «Заседание сельской ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973). «Советский суд» (1928). Поиски нового типажа: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937). Образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства: «Портрет Д. А. Фурманова» (1922).

Георгий Георгиевич Рязский (1895 – 1952). Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (1882 – 1934). С начала 1920-х - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938). Индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958). Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

«Четыре искусства» (1924 – 1931). 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. Щуко, 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 Варфоломеевич. 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). Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960). Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода.

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953). Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932). 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.

Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948). Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа: «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969). В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения.

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977). «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983). Предмет изображения – новшества авиации: дирижабли и аэропланы и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета: «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928).

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989). В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926): тема одиночества в большом городе.

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974). «Портрет В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930).

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980). Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» (1926), рисунок тушью «Радиооктябрины» (1926).

Общество московских художников (ОМХ; 1927–1932). Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960). «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930).

Машков Илья Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» (1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926).

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963). «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927).

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953). Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть иллюстрации в книге «Художники группы «Тринадцать». – М.: Советский художник, 1986; подготовить сообщение о деятельности Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932).

12.2.2. Изобразительное искусство СССР 1930-х годов. Социалистический реализм

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ.

Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника – центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины *Бориса Владимировича Иогансона (1893 – 1973)* «Допрос коммунистов» (1933) и «На старом уральском заводе» (1937); *Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964)* «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) – *Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972)*.

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) *Ю. И. Пименова*, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) *А. А. Дейнеки*, «Вузовки» (1933) *К. Истомина*, «Дирижабль над городом» (1932) *А. Лабаса*.

Развитие портрета в 1930-е годы. Образ творческой интеллигенции в произведениях М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов

И. Д. Шадр (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. Типический образ молодежи в портретах *А.Н. Самохвалова* «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). Портретные работы *П. Д. Корина*, *И. Э. Грабаря*. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи *Б.Н. Яковлева*, *Н. П. Крымова*, *А.В. Куприна*, *А.Ф. Богаевского*.

Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой.

Советская скульптура 1920-1930-х годов. Монументальный характер произведений скульптуры должен был отражать «грандиозные перспективы развития социалистического общества».

Александр Терентьевич Матвеев (1878 – 1960): «Октябрь».

Иван Дмитриевич Шадр (1887 – 1941): «Рабочий, «Красноармеец», «Сеятель», «Бульжник – оружие пролетариата», «Памятник Ленину», «Девушка с веслом», «Буревестник», «Памятник А.М. Горькому».

Вера Игнатьевна Мухина (1889 – 1953): «Пламя революции», «Ветер», «Крестьянка», «Хлеб». Скульптурная группа *В. И. Мухиной* «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937).

Скульптурный портрет в творчестве *Н. В. Томского* (памятник *С. М. Кирову*, 1938), *В. И. Мухиной* (проект памятника *А. М. Горькому*, 1938), *М. Г. Манизера* (памятник *Т. Г. Шевченко*, 1935), *С. Д. Лебедевой* (портреты *Валерия Чкалова*, *Феликса Дзержинского*, *Владимира Татлина*, *Веры Мухиной* и др.).

Анималистическая скульптура: произведения *И. С. Ефимова*, *В. А. Ватагина*.

Самостоятельная работа (1,5 часа): советская графика 30-х годов XX века, творчество *Д. А. Шмаринова* и *Е. А. Кибрика*

12.2.3. Искусство в период Великой Отечественной войны. Искусство послевоенного периода

Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945): образ героического советского народа в искусстве, гуманизм советского искусства, утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

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

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

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. *А.А. Дейнека* «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и убийства мальчика-пастуха в картине *А.А. Пластова* «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи *А.А. Дейнеки* «Оборона Севастополя» (1942), *С.В. Герасимова* «Мать партизана» (1943), *К.Ф. Юона* «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. *П.Д. Корин* – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942).

Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

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

Искусство послевоенного периода (1945 – 1958). Новые задачи искусства послевоенного периода. Всесоюзные художественные выставки первых послевоенных лет; постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьба с формализмом и космополитизмом. Ограничительная политика в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века; "теория бесконфликтности", "положительный герой", "производственная тема" и пр.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю. М. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым (1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река Царевна» (1954). Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление.

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмарина (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность творчества графика-иллюстратора Д.А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

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

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

Самостоятельная работа (1,5 часа): сравнить жанры, темы и сюжеты в искусстве военного и послевоенного времени; подготовка к контрольной работе.

12.2.4. Советское искусство 1950–1960 гг. «Суровый стиль»

Искусство эпохи оттепели. Время перемен Искусство послесталинского десятилетия. Постепенное освобождение культуры от догматических нормативов и идеологических стереотипов сталинского времени, изменение системы ценностей, появление нового художественного языка. Знакомство с современным мировым искусством. Выставка «30 лет МОСХ» и ее последствия. Понятие «суровый стиль» 1960-х гг., особенности искусства этого времени.

Творчество *Гелия Михайловича Коржева (1925 - 2012)*. Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967).

Творчество *Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974)*. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам Второй Мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анистья» (1971 – 1973).

Творчество *Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928)*. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции. «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Самостоятельная работа (0,75 часа): подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

12.2.5. «Неофициальное искусство» в СССР 1960–1980 гг.

Неофициальное искусство как феномен послесталинской эпохи. Термины «неофициальное искусство», «нонконформистское искусство», «андерграунд», «второй авангард», их история и содержание.

Преследования 1960 — 1970-х годов и формирование «подпольной» художественной жизни. Выставка в Манеже (1962), «Бульдозерная» и «Измайловская» выставки в Москве (1974): международное признание кризиса советского официального искусства. «Квартирные выставки», их участники и посетители. Социальные темы и их художественное воплощение.

Лианозовская группа Е. Л. Кропивницкого. Творчество Льва Кропивницкого, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой и др.

Абстрактное искусство 1960-х годов:

Элий Белютин и художники студии «Новая реальность» (лидеры, программа, педагогическая система).

Деятельность группы «Движение» (1964), развитие кинетического искусства в творчестве Льва Нусберга, Франциско Инфантэ, Вячеслава Колейчука («Атом», 1967/2018).

Геометрическая абстракция в творчестве Юрия Злотникова. Работы из серии «Сигнальная система».

«Клуб сюрреалистов» и журнал «Знание-сила». Творчество Юло Соостера.

Метафизическая живопись Михаила Шварцмана, Владимира Вейсберга, Дмитрия Краснопевцева

Московский концептуализм. Теория и практика концептуализма. Работа с информацией, роль текста и фотографии в новой эстетике.

Появление «соц-арта» – Эрик Булатов, «Комар и Меламид», Леонид Соков, Александр Косолапов.

Илья Кабаков и Виктор Пивоваров – лидеры российского концептуального искусства. Инсталляция как способ создания произведения искусства: Илья Кабаков «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985), «Коммунальная кухня». Виктор Пивоваров «Проекты для одинокого человека» (1975).

Акционизм группы «Коллективные действия». Концептуалистские художественные группы: «Мухоморы», «Митьки», «Медицинская герменевтика».

Советский гиперреализм (или фотореализм). Фотореализм в СССР – это не просто соревнование с фотографией, а философская концепция, рефлексия и изощренная художественная игра. Советский гиперреализм показывает, как реальность становится иллюзией (потеря реального мира). Тема героя и общества (Пранас Грюшис. «Лицо», 1989; Сергей Шерстюк. «Отец и я», 1983; «Художник», 1988). Тема Холодной войны (Сергей Овсепян. «Стол переговоров», 1985). Использование медиа-, фото-, киноэффектов (Сергей Базилев. «Портрет Андрея Тарковского», 1986). Обращение к графическим техникам (Сергей Гета. «Автопортрет на фоне картины», 1984). Игра с большими форматами картин (Сергей Базилев: «Однажды на дороге» и «Тир ДОСААФ», обе 1983). Творчество Семена Файбисовича («Отражения. В соседнем вагоне» из цикла «Московский метрополитен», 1985).

Ретроспективные тенденции в советской живописи. Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. «Воскресный день» (1973).

Самостоятельная работа (1,5 часа): подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

12.2.6. Архитектура СССР

Советская архитектура 1920-1930-х годов. Новая идеология и социальные преобразования оказали существенное влияние на формирование советской архитектуры. Прогрессивные архитекторы всего мира говорили о городах будущего и стремились уйти от традиционных направлений. Новоиспеченная страна Советов с ее революционной атмосферой оказалась подходящей площадкой для общемировых архитектурных экспериментов. Поиски новых социальных типов жилища. *Конструктивизм* и его характерные черты: строгость, геометризм, лаконичность форм и монолитность внешнего облика. Дома-коммуны. Работы архитекторов М. Барца, Н. Ладовского, И. Николаева. Объединение современных архитекторов (ОСА)

Жилой дом Наркомфина в Москве (М. Гинзбург, И. Милинис, 1928-1932гг.).

Конструктивизм и традиционализм в работах В. А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. Театр массовых действий в Ростове-на-Дону.

Мавзолей В. И. Ленина в Москве (А. Щусев, 1924–1927)

Футурологические идеи конца 1920-х-начала 1930-х годов: линейная система Н. Милютина, «город-парабола» Н. Ладовского. Конкурс на новую концепцию развития Москвы (1931 г), предложения Ле Корбюзье, Э. Мая и др. Пять принципов Ле Корбюзье: использование опор-столбов вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлиненные окна, плоская крыша (Дворец культуры ЗИЛа, 1931–1937).

Концепция «рационализма» Н. Ладовского. Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Типография акционерного общества «Огонек» («Типография Жургаза», «Типография Лисицкого», 1932 год) – единственный реализованный архитектурный проект художника-авангардиста и архитектора Лазаря Лисицкого. Г. Крутиков (ученик Н. Ладовского) и его дипломный проект «летающего города» (1928).

Советский монументальный классицизм середины 1930-х до середины 1950-х годов. Сталинский стиль. Пристрастия Сталина к классической архитектуре перевесили стремление к целесообразности и пролетарской аскетичности форм, которые утверждались в 1920-е годы: «В полемике рационалистов и конструктивистов победили неоклассики».

Сталинская архитектура объединяет несколько архитектурных стилей (неоклассицизм, ар-деко, эклектичный ретроспективизм, ампиризм), которые можно охарактеризовать словами «монументальность», «помпезность», «роскошь», «величественность».

Период «постконструктивизма» (конструктивизм + неоклассицизм) как переход от конструктивизма к сталинскому стилю.

Международный конкурс на проект Дворца Советов (1931–1932 гг.). Принятый проект Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейха. Проектирование и начало строительства дворца ознаменовало начало периода сталинского стиля в советской архитектуре.

Главное здание Библиотеки им. В. И. Ленина (1928–1940 годы) по проекту архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха.

В 1932–1935 годы архитектором Аркадием Лангманом был построен Дом СТО (здание СНК СССР, Совета Министров СССР, Госплана СССР; сейчас — основное здание Госдумы РФ). Строго симметричная постройка по логичности и конструктивной четкости

фасадов тяготеет к конструктивизму, по монументальности и репрезентативности — к следующему периоду советской архитектуры — неоклассицизму.

Жилой дом на Моховой улице для сотрудников Моссовета (арх. И. Жолтовский, 1934): «гвоздь в гроб конструктивизма».

Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года.

Архитектура московского метрополитена:

Александр Душкин. Станция метро «Кропоткинская», станция «Площадь Революции» со скульптурами М. Манизера, станция Маяковская Замоскворецкой линии. Мозаики А. Дейнеки из цикла «Сутки страны Советов» на своде станции «Маяковская»

Алексей Щусев. Станция Комсомольская кольцевой линии. Мозаики Павла Корина на станции метро Комсомольская.

Особенности архитектуры советских павильонов на международных выставках. В.М. Иофан «Советский павильон на Всемирной выставке в Париже» 1937 года.

Ар-деко. Советская архитектура 1930-х испытала и влияние основного мирового стиля тех лет — ар-деко (фр. art déco, «декоративное искусство»). Этот стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма, лег в основу проектов некоторых станций Московского метрополитена: «Аэропорт», «Сокол», «Маяковская».

Кремлевская АЗС на Волхонке (1930-е). Единственный реализованный элемент Дворца Советов (легендарный грандиозный проект, который не был воплощен в жизнь) и одно из последних сохранившихся зданий советского ар-деко.

Эклектичный ретроспективизм. Стиль пришел на смену ар-деко, сохранив при этом многие его элементы: современное конструктивное решение, четкость, национальные мотивы и дорогие отделочные материалы.

Общее художественное решение реконструированной Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ; сейчас ВДНХ). Отсылки к религиозной архитектуре в 1930-е никого не смущали. Павильоны союзных республик и задумывались как храмы — не в религиозном, а в культурном смысле — храмы изобилия. Фонтан «Дружба народов».

Сталинский Ампи́р. Одно из лидирующих направлений в архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР с середины 1940-х до середины 1950-х годов. Стиль соединил в себе элементы барокко, «наполеоновского» ампира, позднего классицизма и ар-деко.

Символами сталинского ампира являются знаменитые московские высотки.

Другие примеры: Главный вход ЦПКиО им. Горького в Москве (арх. Георгий Щуко, 1955) Главный павильон ВДНХ, построенный к 1954 году по проекту Г. В. Щуко и Е. А. Столярова.

Эпоха индустриального домостроения в конце 1950-х – начале 1990-х годов.

Брутализм (необрутализм) как одно из направлений послевоенного архитектурного модернизма. Для брутализма характерна мощь конструкций и объемов, смелые крупномасштабные композиционные решения. В конце 70-х влияние этого стиля дошло и до советской архитектурной школы.

Здание Онкологического центра РАМН (1972–1979).

Пресс-центр Олимпиады-80, ныне здание РИА Новости (1976–1979).

Функционализм и его черты: прагматизм, функциональность. В стиле функционализма были построены все спальные районы Москвы. Эти районы были застроены типовыми панельными домами высотой от 9 до 22 этажей. Застройка спальных районов велась по шаблону — заранее проектировался весь район с типовыми домами,

школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и пр. В функционализме уже было гораздо меньше заботы о людях, чем в рационализме.

Самостоятельная работа (1,5 часа): посмотреть документальное видео «Сделано в СССР. Монументальное искусство»; зафиксировать в тетради основные архитектурные стили и направления, существовавшие в СССР (с конкретными примерами).

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

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 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.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

1. Допускает значительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Практические работы не выполнены.
3. Записи в тетради не ведутся.

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. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.
3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).

4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: от древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре. – М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 – 224 с.: ил.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. – 336 с.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. –М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. -

2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсуриян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил.

21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсуриян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомэгнофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
  - **наглядно-плоскостные: наглядные** методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
  - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
  - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.