

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.

Программа
учебного предмета

«ОСНОВЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства

Срок реализации: 4 года
Возраст обучающихся: 10–17 лет

Томск
2023

Разработчик:
Заржецкая Т.А., преподаватель МАОУДО «ДХШ №2»

Пояснительная записка.....	3
Содержание учебного предмета	4
Требования к уровню подготовки учащихся.....	17
Формы и методы контроля, система оценок	18
Методическое обеспечение учебного процесса.....	19
Список литературы	20

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История искусств» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом имеющегося опыта в области изучения исторических этапов развития европейского художественного процесса. Изучение истории искусств занимает важное место в эстетическом воспитании и образовании детей, предмет помогает ориентироваться в поступательном развитии искусства, помогает формировать художественный вкус и критерии эстетического восприятия явлений изобразительного искусства разных эпох и современных творческих поисков художников. Программа имеет практическую направленность и ориентирована на формирование осознанного восприятия результатов собственного творчества.

Художественное образование востребовано обществом, но в связи с большой загруженностью в школе некоторые дети не могут посещать художественную школу 4 раза в неделю. Поэтому с целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию и обеспечения доступности художественного образования было сокращено по сравнению с предпрофессиональной программой количество часов на реализацию учебного предмета.

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

Цель учебного предмета

Целью программы «История искусств» является общеэстетическое развитие учащихся, формирование устойчивого интереса к истории изобразительного искусства, воспитание вкуса в восприятии явлений современного художественного процесса

Задачи учебного предмета

- формирование знаний учащихся основных этапов развития западноевропейского и русского искусства
- воспитание эстетических ориентиров, нравственных установок и потребности постоянного общения с произведениями изобразительного искусства
- формирование умения выражать свои впечатления и чувства при восприятии произведения изобразительного искусства, обогащение терминологического лексикона
- воспитание умения получать эстетическое наслаждение от встречи с шедеврами изобразительного искусства, с явлениями художественного процесса.

Возрастной состав учащихся. Программа рассчитана на детей в возрасте 10–17 лет.

Срок реализации учебного предмета – 4 года. Образовательная программа реализуется с 1 по 4 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета. Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств» при 4-летнем сроке обучения составляет 64 аудиторных часа. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. В связи с большой загруженностью детей в общеобразовательной школе самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	
Годы обучения					
Аудиторные занятия	16	16	16	16	64
Максимальная учебная нагрузка	16	16	16	16	64

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в небольших группах (10–15 человек), что позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами эвристического подхода.

Методы обучения

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

- вербальный (лекция, беседа)
- наглядно-иллюстративный
- эвристический

II. Содержание учебного предмета

Содержание программы «История искусств» учитывает возрастные особенности детей. Она включает в себя следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство западной Европы
- Искусство Древней Руси X – нач. XV вв.
- Возрождение в Италии и Северной Европе
- Искусство Западной Европы XVII – XVIII вв. (Основные художественные стили в искусстве Европы после Ренессанса).
- Искусство Западной Европы XIX в.
- Русское искусство XVIII – XIX вв.
- Искусство России в постоктябрьский период.
- Модернистские течения в искусстве XX века. (Обзор).

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени в часах	
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия
1 год обучения			
Раздел 1. Искусство Древнего мира			
1.1	Первобытное искусство		
1.1.1	Искусство первобытного человека. «Мобильная» и «монументальная» формы первобытного искусства	1	1
1.2.	Открытие европейцами Древнего Египта		
1.2.1.	Географические условия. Религия. Фараоны. Культ мертвых. Периодизация: Древнее, Среднее и Новое царства	1	1
1.2.2.	Архитектура Древнего Египта. Эволюция архитектурных сооружений.	1	1
1.2.3.	Скульптура Древнего Египта. Канон в египетской скульптуре	1	1
1.2.4.	Амарна. Реформы Аменхотепа IV – Эхнатона. Своеобразие скульптуры: новые трактовка и темы.	1	1
1.2.5.	Знаменитые археологические открытия в Древнем Египте. Декоративно-прикладное искусство. Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.	1	1
1.3.	Античная Греция		
1.3.1.	Искусство Эгейского мира	1	1
1.3.2.	Древнегреческий храм	1	1
1.3.3.	Ансамбль Афинского акрополя	1	1
1.3.4.	Древнегреческая скульптура	1	1

1.3.5.	Вазопись и греческий орнамент	1	1
1.3.6.	Эллинизм	1	1
1.4.	Искусство Древнего Рима		
1.4.1.	Искусство этрусков	1	1
1.4.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	1	1
1.4.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	1	1
1.4.4.	Римская живопись	1	1
		16	16
2 год обучения			
Раздел 2. Средневековое искусство			
2.1.	Искусство Византии		
2.1.1.	Раннехристианская архитектура: развитие храма от римской базилики до крестово-купольного храма. Храм св. Софии в Константинополе	2	2
2.1.2.	Мозаики и фрески Византии. Иконопись.	1	1
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы		
2.2.1.	Новая религия. Раннехристианское искусство катакомб.	1	1
2.2.2.	Искусство варварских королевств	1	1
2.2.3.	Романский стиль. Конструктивные и художественные особенности романской архитектуры. Выдающиеся памятники.	3	3
2.2.4.	Готический стиль. Принципы новой архитектуры: каркасная система и стрельчатый свод. Выдающиеся памятники готики.	3	3
Раздел 3. Искусство Древней Руси X – нач. XV вв.			
3.1.	Искусство Киевской Руси	1	1
3.2.	Искусство Новгорода.	1	1
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	1	1
3.4.	Искусство времен возвышения Москвы 15 в.	1	1
3.5.	Феофан Грек и Андрей Рублев	1	1
		16	16
3 год обучения			
Раздел 4. Возрождение в Италии и Северной Европе			
4.1.	Общая характеристика и периодизация эпохи.	1	1
4.2.	Храмовая архитектура. Связь с римскими традициями. Брунеллески, Браманте.	1	1
4.3.	Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Скульптура. Реформатор Донателло.	1	1
4.4.	Живопись. Новаторство Джотто. Фрески Маззаччо	1	1
4.5.	Рождение нового изобразительного языка в живописи. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	1	1
4.6.	Рафаэль. Микеланджело	1	1
4.7.	Позднее Возрождение. Художники Венеции: Джорджоне, Тициан, Веронезе и Тинторетто	1	1
4.8.	Творчество художников-маньеристов – закат эпохи итальянского Возрождения	1	1
4.9.	Возрождение в Северной Европе. Босх и Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер – гении искусства Северного Возрождения.	1	1
Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII–XVIII вв.			
5.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	1	1

5.2.	Барокко в живописи. Творчество Караваджо: драматизм выбираемых сюжетов и экспрессия светотени. Творчество Рубенса: торжество плоти.	1	1
5.3.	Испанская живопись XVII в. Эль Греко. Рибера и Сурбаран. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи.	1	1
5.4.	Искусство Голландии XVII в. Творчество Рембрандта – вершина реалистического искусства. «Малые» голландцы	1	1
5.5.	Архитектура Франции XVII в. Стиль классицизм. Ансамбль Версаля.	1	1
5.6.	Классицизм в живописи. Никола Пуссен и Клод Лоррен	1	1
5.7.	Английская школа живописи XVIII века. Хогарт. Рейнольдс. Гейнсборо.	1	1
		16	16
4 год обучения			
Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX в.			
6.1.	Искусство Испании конца XVIII – нач. XIX вв. Ф. Гойя	1	1
6.2.	Романтизм во Франции. Жерико. Делакруа. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	1	1
6.3.	Реализм во Франции. Барбизонцы. Новый герой в искусстве Курбе, Домье, Милле.	1	1
6.4.	Импрессионизм. Постимпрессионизм.	1	1
6.5.	Модернистские течения в искусстве XX века. Обзор.	1	1
Раздел 7. Русское искусство XVIII – XIX вв.			
7.1.	Реформы Петра. Становление русской национальной школы живописи. И.Никитин, А.Матвеев.	1	1
7.2.	Архитектура и скульптура русского барокко. Зодчество Петербурга. Д.Трезини. Ф.Б. Расстрелли.	1	1
7.3.	Русская портретная живопись XVIII века	1	1
7.4.	Архитектура и скульптура 1-й половины XIX века.	1	1
7.5.	Живопись 1-й половины XIX века	1	1
7.6.	Русская живопись 2-й половины XIX века. Передвижники	2	2
7.7.	Илья Репин. Валентин Серов. Константин Коровин.	1	1
7.8.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	1	1
7.9.	Объединения художников на рубеже XIX и XX вв. (Союз русских художников, Голубая роза, Мир искусства, Бубновый валет).	1	1
Раздел 8. Искусство России в постоктябрьский период.			
8.1.	Политика нового государства в области искусства.	1	1
8.2.	Выдающиеся художники советской эпохи.	1	1
		16	16

Содержание разделов программы

1 класс (первый год обучения)

Раздел 1. Искусство Древнего Мира

1.1 Первобытное искусство.

1.1.1 Искусство первобытного человека Гипотезы происхождения искусства. Основные черты первобытного искусства. «Мобильная» и «монументальная» формы первобытного искусства. Палеолитические вены. Мегалитическая «архитектура». Памятники первобытной культуры на территории Европы, Африки, а также на территории Российской Федерации. Пещеры Ласко во Франции, Альтамира в Испании, наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке, мегалитические памятники в Англии и Бретани. Мегалиты на Кавказе, петроглифы на берегах Томи.

1.2 Открытие европейцами Древнего Египта.

1.2.1 Географические и исторические условия развития древнеегипетского искусства. Фараоны. Религиозные представления египтян, основные божества. Культ мертвых. Связь искусства с религией и заупокойным культом. Периодизация. Династический период. Древнее, среднее и новое царства. Формирование канона в искусстве Египта.

1.2.2 Архитектура Древнего Египта. Эволюция архитектурных сооружений: гробницы (мастаба, ступенчатая пирамида, пирамиды в Гизе, скальная гробница), заупокойные храмы, храмовые комплексы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле. Отделение заупокойных храмов от гробниц. Особенности египетского храма. Пилоны. Обелиски. Египетские колонны в виде цветка лотоса и связок папируса.

1.2.3 Скульптура Древнего Египта. Канон в египетской скульптуре. Типы статуй, их размеры, значение масштаба изображения. Статуи фараонов, жрецов, царедворцев.

1.2.4 Амарна. Реформы Аменхотепа IV – Эхнатона. Изображения Атона. Новая столица – Ахетатон. Своеобразие скульптуры: новые темы и характер трактовки.

Особенности изображения в рельефе и живописи Др. Египта: плоскостность, фризовое членение, умозрительность, масштаб фигур.

1.2.5 Знаменитые археологические открытия в Древнем Египте. Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

1.3 Античная Греция

1.3.1 Искусство Эгейского мира пра-греки в Эгейском море. Значение археологических открытий Артура Эванса и Генриха Шлимана в изучении крито-микенской культуры. Периодизация античного искусства. Кикладская скульптура, Кносский дворец, критская керамика, «игры с быком», львиные ворота в Микенах, золотые клады (маска Агамемнона, клад Приама).

1.3.2 Древнегреческий храм. Ордерная система. Главные части и типы ордера. Древнегреческий храм. Типы храмов.

1.3.3 Афинский акрополь. История. Основные сооружения: Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи, храм Ники-Аптерос. Легенда об Афине и Посейдоне.

1.3.4 Древнегреческая скульптура Древней Греции. Идеальные черты в образе богоподобного человека. Целомудренное изображение наготы. Развитие греческой скульптуры от статичной архаики (куросы, коры) к передаче естественного движения в творениях классического периода. Скульпторы высокой классики (Мирон, Поликлет, Фидий) и поздней классики (Лисипп, Леохар, Скопас, Пракситель). Скульптура эллинизма (Лаокоон, Венера Милоская, Ника с острова Самофракия).

1.3.5 Вазопись и орнамент. Многообразие функций керамики и ее форм. Развитие основных стилей росписи керамики (геометрический, ориентализирующий, чернофигурный, краснофигурный, вазопись по белому фону).

1.3.6 Эллинизм. Распад империи Александра Великого. Образование мелких эллинистических государств. Особенности скульптуры. Большой фриз алтаря Зевса в Пергаме.

Агесандр. Афродита Милосская. Агесандр, Афинадор и Полидор. Лаокоон. Ника с острова Самофракия.

1.4 Искусство Древнего Рима

1.4.1 Искусство этрусков – предтеча римской архитектурной традиции и индивидуализации скульптурного портрета.

1.4.2 Архитектура Древнего Рима. Шедевры. Характерные особенности архитектуры: храмовое строительство (храм Весты в Риме, храм Фортуны Вирилис в Риме), общественные постройки (форум Романум), инженерная составляющая архитектурных сооружений (дороги, акведуки, мосты, оборонительные сооружения). Особенности архитектуры и основные памятники конца I – начала II в. (Золотой дворец Нерона, Колизей, форум Траяна, Пантеон и др). Архитектура провинций Римской империи.

1.4.3 Римский скульптурный портрет и исторический рельеф Стилистические особенности республиканского скульптурного портрета. Развитие скульптурного портрета периода Империи (Каракалла, Север, Максимиан, Филипп Аравитянин, Константин).

1.4.4 Римская живопись. Основные стили монументально-декоративных росписей. Находки в Фаюме.

2 класс (Второй год обучения)

Раздел 2. Средневековое искусство

2.1 Искусство Византии

2.1.1 Раннехристианская архитектура Образование Восточной Римской империи, основание Константинополя. Роль христианства в формировании искусства Византии, влияние греко-римской культуры. Достижения в архитектуре: развитие храма от римской базилики до крестово-купольного храма (центрально-купольный храм). София Константинопольская – шедевр византийского зодчества.

2.1.2 Мозаики и фрески Византии. Иконопись. Аскетизм экстерьера византийских храмов и богатое убранство интерьера. Мозаики церкви Сан-Витале, Сан Аполлинаре Нуова и Сан Аполлинаре ин Классе в Равенне. Мавзолей Галлы Платидии и Баптистерий в Равенне.

2.2 Средневековое искусство Западной Европы

2.2.1 Новая религия. Раннехристианское искусство катакомб. Новое мировоззрение – христианство. Росписи, иносказательность ранних христиан.

2.2.2 Искусство варварских королевств. Гробница Теодориха в Равенне. Капелла Карла Великого в Ахене. «Звериный» стиль.

2.2.3 Романский стиль. Возникновение термина. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и художественные особенности романской архитектуры (строгая простота, монументальность, тяжеловесность формы, сумрачность помещений). Скульптура, преобладание рельефа. Тема Бога как главная тема в искусстве.

Собор в Вормсе, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, Пизанский комплекс. Замок Лош, Алькасар. Внутреннее устройство, донжон. Средневековый город Каркасон во Франции.

Повествовательный характер светских произведений (ковер из Байё).

2.2.4 Готический стиль. Свидетельства аббата Суггерия о возникновении нового стиля во Франции (Сен-Дени). Собор – центр городской жизни и ведущий тип постройки. Конструктивные принципы новой архитектуры: каркасная система и стрельчатый свод. Элементы (конструктивные и декоративные) готического собора. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, витраж, ДПИ, музыка, мистерии), усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле.

Собор Парижской Богоматери, собор в Реймсе, собор в Шартре, собор в Кельне. Вестминстерское аббатство. Собор в Милане. Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Готическая скульптура. Реймский собор: Благовещение, Встреча Марии и Елизаветы. Бамбергский всадник. Собор в Страсбурге: Синагога и католическая церковь, Успение Богородицы. Собор в Наумберге: Эккехард и Утта, рельеф Тайная вечеря.

Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.

3.1 Искусство Киевской Руси. Основание Киева. Реформирование языческого культа при князе Владимире; Крещение Руси, первое каменное строение – Десятинная (Рождества Богородицы) церковь. Влияние традиции константинопольской художественной школы на художественную культуру Руси. Памятники архитектуры: Золотые ворота и Софийский собор. Мозаики собора.

3.2 Искусство Новгорода. Новгород – уникальный город древней Руси, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Открытие новгородских берестяных грамот в XX веке. Устройство города и особенности уклада. Новгородский Детинец (крепость); Софийский собор и др. Особенности новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Иконы «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

3.3 Владимиро-Суздальская архитектурная школа – вершина русского искусства XII- XIII веков. Шедевры архитектуры: «Золотые ворота», Успенский и Дмитровский соборы города Владимира; Георгиевский собор из Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского, храм Покрова на Нерли; архитектура города-музея Суздаля.

Особенности владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорчье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Роль реставрационной работы в сохранении памятников архитектуры.

3.4 Искусство времен возвышения Москвы XV в. Соборы в Кремле. Успенский собор. Архангельский собор. Благовещенский собор. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Грановитая палата. (История создания и развитие московского Кремля. Его связь с рельефом местности. Стены и башни. Итальянские мастера: Аристотель Фиерованти, Алевиз Новый, Антонио Салари, Марко Руффо).

Храмы-памятники XVI в. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Церковь усекновения головы Иоанна Предтечи. Покрова на Рву.

3.5 Феофан Грек и Андрей Рублев – выдающиеся иконописцы конца XIV – начала XV вв. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов).

Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

3 класс (третий год обучения)

Раздел 4. Возрождение в Италии и Северной Европе

4.1 Общая характеристика и периодизация эпохи. Происхождение термина. Политическая независимость городов. Гуманистические идеалы эпохи. Периодизация.

4.2 Храмовая архитектура. Стремление архитекторов подражать формам античности. Сравнение конструкции купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме.

4.3 Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. **Скульптура.** Реформатор Донателло. Давид (1430–1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, в творчестве Донателло, создание героизированного образа человека Возрождения.

4.4 Живопись. Джотто: фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304–1306). Религиозная легенда трактуется как реальное событие. Новаторство Джотто, сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Материальный,

реалистический характер изображения пространства и людей. Просмотр документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена.

Творчество **Мазаччо** (1401–1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, и передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо воспринял идеи Джотто, возродил их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Мазаччо: «Чудо со статиром» из фресок капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения идеал человеческой личности.

Основные принципы ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Следование разработанным Брунеллески законам линейной перспективы. Отражение в законах линейной перспективы мировоззрения людей (рациональный порядок устройства мира).

4.5 Рождение нового изобразительного языка в живописи. Переход от линии, как главного выразительного средства (наследие иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия.

Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения. Линия – главное выразительное средство его композиций; поэтическая утонченность женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры».

Леонардо да Винчи – подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – условие и важнейшее средство изобразительности. «Сфумато» – «дымчатая» атмосфера. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

4.6 Рафаэль. Микеланджело. Рафаэль в своем творчестве создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Периоды творчества. Влияние Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Ср. композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Алтарная картина («Сикстинская Мадонна») и портреты позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Творчество Рафаэля является глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Микеланджело. Творчество великого художника и борца – отражение высшей точки эпохи Возрождения. Произведения мастера, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Микеланджело – гениальный скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик, военный инженер, поэт. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Перелом в мировоззрении художника, связанный с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи.

4.7 Позднее Возрождение. Венеция – торговая столица. Расцвет венецианской живописи, богатство и насыщенность колорита. Джорджоне. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Тициан. Ранний период творчества, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Изменение восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы.

Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции».

Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Значение понятия «маньеризм». Творчество художников-маньеристов – закат эпохи итальянского Возрождения.

4.8 Творчество художников-маньеристов. Характерные особенности – тревожность, беспокойность образов, субъективность в передаче мира. Художественные приемы: произвольная вытянутость фигур, сложный змеевидный ритм, нереальность фантастического пространства и света.

4.9 Возрождение в Северной Европе. Особенности Возрождения в Нидерландах: интуиция вместо научного подхода в изображении природы; разработка основных приемов реалистического искусства путем непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Народный характер искусства, влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, и отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Особенность исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, его «Поговорки» (1500). В изображении человека художников интересуют характерные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Босх и Питер Брейгель Старший – самобытные художники, отразившие народное мировоззрение своего времени. Развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света. Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Работы Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Возрождение в Германии. Особенности Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека здесь рождалось на основе позднегоготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Творчество Альбрехта Дюрера – единство средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия».

Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII–XVIII вв.

5.1 Архитектура и скульптура стиля барокко. Происхождение термина. Барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Главная особенность стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры; роль католической церкви в формировании стиля.

Фасад церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634–1667) архитектора Франческо Барромини – особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовка образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент; эффект оптических иллюзий.

Лестница в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини – эффект оптической иллюзии.

Творчество Лоренцо Бернини (1598–1678) – образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. Сходство с ренессансными мастерами в его разносторонней одаренности. «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы 17-летнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648–1651). Грандиозность заданной церковью программы: воплощение торжества папского престола. Площадь св. Петра в Риме – «распростертые объятия».

Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. Общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. Фантастическая работоспособность художника.

5.2 Барокко в живописи. Творчество Караваджо. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах непорочными и идеализированными, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности – важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея»: действие света равносильно действию слова.

Основные произведения. «Юноша с корзиной фруктов», «Вахх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: свобода в трактовке библейского сюжета и точное следование живописной манере художника.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) – сочетание барочных, классических и реалистических тенденций в творчестве. Основные черты творчества: динамизм, виртуозность, разнообразие тематики, колористическое мастерство. Произведения для анализа: «Снятие с креста», «Персей и Андромеда», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Охота на львов». Влияние Рубенса на фламандскую живопись.

5.3 Испанская живопись XVII в. «Золотой век» испанской живописи XVII века. Особенности исторического развития Испании. Творчество Эль Греко; трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586).

Расцвет испанской реалистической живописи; народная основа творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальная достоверность и возвышенность

художественных образов, созданных Ф.Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Диего Веласкес – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

5.4 Искусство Голландии XVII в. «Малые» голландцы. Демократичный характер голландской культуры в 1-й половине XVII в.; ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Творчество Рембрандта ван Рейна – вершина реалистического искусства. Путь Рембрандта. Духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. офорты Рембрандта.

5.5 Архитектура Франции XVII в. Стиль классицизм. Принцип классицизма: связь с античностью, как этической и художественной нормой. Характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. Версаль – дворец короля, садово-парковый ландшафт – новое направление в архитектуре. Идея парка – создать мир, где все подчинено строгим законам и законам красоты.

5.6 Классицизм в живописи. Преобладание античной тематики у Пуссена, его пейзажи населены мифологическими героями, они символы одухотворенности мира. Принципы классицизма – в композиции: простота, логичность, упорядоченность. Четко разделенные пространственные планы подчеркиваются и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена.

Пейзажи Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен – основоположник французского пейзажа.

Негативное воздействие догм в художественном творчестве на развитие искусства Франции: сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

5.7 Английская школа живописи XVIII в. Влияние английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса – живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

4 класс (четвертый год обучения)

Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX в.

6.1 Искусство Испании кон. XVIII – нач. XIX вв. Франциско Гойя: отражение борьбы и трагической судьбы испанского народа. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Серия офортов «Капричос».

6.2 Романтизм во Франции и Англии. Романтизм – течение во французском изобразительном искусстве. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии. Теодор Жерико – мастер героических монументальных форм, соединение в творчестве классицистические черты, черты романтизма и реалистическое начало. Эмоциональное напряжение, динамика, обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа – вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня». Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». «Свобода на баррикадах».

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты. Связь английского искусства XVIII – XIX вв. с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Творчество Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тернера непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками-романтиками. Тернер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

6.3 Реализм во Франции. Барбизонцы. Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

Возникновение барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Трактовка простых жанровых сцен как возвышенно-исторических; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в XIX в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск – средства политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов. Салонная живопись, ее особенности.

6.4 Импрессионизм. Постимпрессионизм. Импрессионизм – художественное течение. Преимущество в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки импрессионизма, его предыстория. Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Пленэр. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сера, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре: Огюст Роден.

Постимпрессионизм. Отсутствие общей программы и метода у художников-постимпрессионистов. Творческая индивидуальность представителей постимпрессионизма, сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн – вождь нового поколения. Колорит в качестве проявления живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» – Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника – в понимании Гогена – передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Синтетический символизм Гогена: объединение духа с существом декоративности.

6.5 Модернистские течения в искусстве XX в. Обзор. Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю смену их. Фовизм – первое художественное течение в XX в. А.Марке, А.Матисс, А.Дерен. Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии. Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др. Кубизм. Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др.

Раздел 7. Русское искусство XVIII–XIX вв.

7.1 Реформы Петра I. Становление русской национальной школы живописи. Европеизация русского искусства в результате реформ Петра I. Россия. Становление русской национальной школы живописи. И. Никитин, А.Матвеев. Художественное образование. Обучение за границей; формирование идеи создания Академии художеств.

7.2 Архитектура и скульптура русского барокко. Барокко в произведениях Доменико Трезини (собор Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий, Гостиный двор). Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря.

7.3 Русская портретная живопись XVIII в. Характеристика творчества И.Н.Никитина, А.П. Антропова, И.Вишнякова. Создание галереи портретов своих современников. Проникновение в личность модели, психологизм образов – основные черты портретов этого периода («Напольный гетман» Никитина И.Н.). Портреты Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского – вершина развития портретной живописи XVIII века.

7.4 Архитектура и скульптура I половины XIX в. Основные исторические события: Отечественная война 1812 года, Восстание декабристов, их влияние на культуру этого периода. Расцвет классицизма: В.Н.Воронихин – Казанский собор, А.Д.Захаров – Адмиралтейство, Т. Де Томон – Биржа. Восстановительные работы в Москве О.И.Бове и Д.И. Жилярди. К.Росси, общая характеристика творений: Михайловский дворец в С.-Петербурге, павильон Аничкова дворца в С.-Петербурге, Арка Главного штаба в С.-Петербурге. Поздний классицизм: А.А.Монферан – Исаакиевский собор. Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П.Мартоса – воплощение идей патриотизма и гражданственности, «Памятник Минину и Пожарскому». Надгробие С.С.Волконской. Скульптура П.К.Клодта. Малая скульптура.

7.5 Живопись первой половины XIX в. Многообразие стилевых тенденций в живописи первой половины XIX века: классицизма, романтизма, реализма.

Художник-романтик начала XIX века О. Кипренский, его поиск в образе человека возвышенного начала. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина.

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

Родоначальник бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианов и его школа в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Поэзия простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах – красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

К. Брюллов «Последний день Помпеи». Посещение художником раскопок Помпеи. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

А. Иванов – главная фигура живописи XIX века и антипод К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой шел трудными путями. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в

момент резкой перемены, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Иванов занимает особое место в истории русской живописи, он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Творческая судьба художника. «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; методы работы художника (поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре). Федотов завершает эволюцию русской живописи 1-й половины XIX века.

7.6 Живопись 2 пол. XIX в. Передвижники. Состояние искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне. Представление об эффективности критики действительности с целью устранения ее пороков; искусство понимается как «учебник жизни»; поиск положительных начал и ценностей жизни в творчестве передвижников. Метод критического реализма в основе всей художественной культуры России середины и 2-й половины XIX века. Принцип правдоподобия – главный.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х – тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Изменение направленности искусства в 70-е годы. Деятельность Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). О «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Смена художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. «Христос в пустыне»: идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования. «Хождение в народ» русской интеллигенции. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Фильм о передвижниках из цикла «Третьяковская галерея». Значение деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Эстетика нового реалистического пейзажа 2-й половины XIX века. Переосмысление традиций академического и романтического пейзажа; переход от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791–1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817–1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

7.7 Илья Репин. Валентин Серов. Константин Коровин. Илья Репин. Высшие достижения реализма 2-й половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина. Жизнь и творчество, особенности творческого почерка и тематики произведений. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Источником творчества художника была современная ему действительность.

Константин Коровин и Валентин Серов. Переломные моменты искусства конца XIX – начала XX в. в их творчестве. Дружба различных по темпераменту художников, связь с мамонтовским кружком – кузницей идей и форм нового русского искусства.

К. Коровин – представитель русского импрессионизма; сходство с пейзажами французских импрессионистов; своеобразие манеры в повышенной интенсивности цвета, в

стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; роль художника в изменении отношения к этюду, который стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Этапные для русского искусства работы В. Серова: «Девочка с персиками» – поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» – образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Произведения последних лет жизни художника отражают основную черту искусства конца XIX – начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

7.8 Василий Суриков и Виктор Васнецов. Василий Суриков и Виктор Васнецов. Развитие исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом. Высшие достижения реализма 2-й половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; с былинным характером картин Виктора Васнецова.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к творчеству Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

7.9 Объединения русских художников на рубеже XIX и XX вв. Мир искусства. Союз русских художников. Голубая роза. Бубновый валет.

Раздел 8. Искусство России в постоктябрьский период.

8.1 Политика нового государства в области искусства. Новые темы и образы в изобразительном искусстве. Отображение советской действительности. Образ советского человека в портретах и бытовой живописи. Отображение идеи могущества государства. Архитектурные памятники столицы.

8.2 Выдающиеся художники советской эпохи. Образ советского человека в портретах и бытовой живописи этого периода в творчестве А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Н.Истомина, М.В.Нестерова. Портретные работы П.Д.Корина. Творчество К.С.Петрова – Водкина. Творческие искания П.Н.Филонова. Произведения Сарьяна М.С., Пименова Ю.И.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1 год обучения

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства Древнего Египта и античного мира.
- Знание стилевых отличий древнеегипетских росписей и скульптурной пластики
- Знание знаменитых памятников Древнего Египта. Понимание этапов развития архитектурной мысли древних египтян в дошедших до нас сооружениях.
- Знание знаменитых памятников античной художественной культуры. Понимание специфики пластической стилистики в Древней Греции и Древнем Риме.

2 год обучения

- Знание основных этапов истории средневекового искусства Западной Европы и Византии.

- Умение различать романский и готический стили в архитектуре и скульптуре Европы.
- Понимание роли религии в развитии искусства и тесной связи явлений художественной культуры Западной Европы и Руси с католицизмом и православием (соответственно).
- Знание основных этапов развития древнерусского искусства (архитектура, иконопись).

3 год обучения

- Знание основных этапов развития западноевропейского искусства эпохи Ренессанса и постренессансного времени (вплоть до конца XVIII в.).
- Знание особенностей художественных европейских стилей названного периода.
- Знание шедевров выдающихся художников данного периода, а также знаменитых архитектурных памятников.

4 год обучения

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства Западной Европы XIX в.
- Знание шедевров выдающихся европейских художников XIX в.
- Знание модернистских течений XIX в., понимание природы динамичной смены художественных течений в искусстве названного периода.
- Знание этапов становления русского светского искусства (XVIII-XIX вв.).
- Знание знаменитых архитектурных памятников русской архитектуры
- Понимание особого места русской живописи 2-й половины XIX в. в ряду национальных живописных школ Европы: высота нравственного содержания тематики русской живописи и своего поиска выразительного языка.
- Знание шедевров выдающихся русских художников.
- Многообразие творческого поиска русских художников рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX в.

По окончании изучения предмета учащиеся должны владеть терминологией, знать последовательность этапов развития европейского искусства, обладать навыками по восприятию произведения изобразительного искусства и проявлять чутье к стилевым особенностям этого произведения, умением выражать к нему свое отношение и способностью провести анализ произведения изобразительного искусства по объективным и оценочным критериям.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История искусств» включает в себя текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет (контрольные уроки, устный опрос, письменная работа по карточкам).

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,
- олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «История искусств» проводится итоговая аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются образовательным учреждением. Итоговая аттестация проводится в форме реферата.

По итогам написанного реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к реферату, критерии оценок итоговой аттестации определяются образовательным учреждением.

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

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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»).

Желательно, чтобы учащиеся познакомились 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.

Каждый ученик имеет доступ к библиотечным фондам (книгам, аудио- и видеозаписи). Учащиеся могут использовать интернет для получения иллюстративной информации. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «История искусств» оснащена персональным компьютером, мультимедиа-проектором, экраном, а также полным комплектом видеоборудования.

Условия реализации программы

Для реализации программы необходимы: учебная аудитория для групповых занятий оборудованная школьной мебелью, выставочный зал, библиотека.

1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор
2. Другие средства обучения:
  - наглядные методические пособия, карты, плакаты, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
  - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
  - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VI. Список литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. – Минск: Харвест, 2009.
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М: Радуга, 1990.
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века – начала 20 века. Т.2. – М: Радуга, 1990.
4. Гнедич П.П. История искусства. – М: АСТ, 2009.
5. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. – М: Искусство, 1978.
6. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. – М: Искусство, 1978.
7. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 – начала 20 века. – М: Галарт, 2001.
8. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. – М: Искусство, 1965.
9. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. – М: Высшая школа, 1989.
10. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. – СПб: ДБ, 2003.
11. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М: Высшая школа, 2004.
12. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. – М, 1981.
13. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М: Высшая школа, 1990.
14. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М: Астрель, 2006.
15. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М: АСТ-ПРЕСС, 2001.
16. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М: Архитектура-С, 2004.
17. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. – М: ВЛАДОС, 2004.