

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГОРОДА ИШИМА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО – ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ**

Ишим, 2018

Одобрено
Методическим советом № 1
МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима
«29» 08 2018 г.

Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДХШ»
г. Ишима
В.В. Емельянов
«30» 08 2018 г.

Разработчик:

Караганова Татьяна Алексеевна – преподаватель МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Рецензент:

Баженова Светлана Николаевна – преподаватель первой категории МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	4
- 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.....	8
- Учебно-тематический план	
- Содержание тем и разделов	
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	69
IV. Формы и методы контроля, система оценок	70
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание	
- Критерии оценки	
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	76
VI. Список литературы и средств обучения.....	78
- 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 «Беседы об изобразительном искусстве» является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы художественного мастерства» и реализуется для обучающихся от 15 лет и взрослых.

Программа учебной дисциплины «Беседы об изобразительном искусстве» разработана с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также сложившейся практики преподавания в МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима и оснащённости школы методической и учебной литературой.

Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» 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 «Беседы об изобразительном искусстве» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его – как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы области изобразительного искусства «Основы

художественного мастерства» со сроком обучения 2 года, предмет «Беседы об изобразительном искусстве» реализуется 2 года, с 1 по 2 год обучения.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» при 2-летнем сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Основы художественного мастерства» 2 года.

Вид учебной работы	Годы обучения				Всего часов
	1-й год		2-й год		
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	68
Самостоятельная работа	16	18	16	18	68
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	136
Вид промежуточной аттестации		Контрольный урок		Контрольный урок	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Беседы об изобразительном искусстве» и консультации осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: 1- 2 классы – 1 час в неделю
- Самостоятельная работа: 1 - 2 классы - 1 час в неделю

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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 (преподаватель объясняет, наглядно иллюстрирует учебный материал);
- репродуктивный (преподаватель составляет задания для обучающихся на воспроизведение ими знаний, ученик активно воспроизводит учебный материал);
- исследовательский (преподаватель кратко инструктирует обучающихся, обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, выполняют действия поискового характера);
- эвристический (преподаватель организует частично поисковую, творческую деятельность обучающихся, последовательно ставит задачи, решение которых помогает обучающемуся овладеть умением самостоятельно выполнять каждый из этапов решения основной проблемы).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Обучающиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам и фондам видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут

использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

В библиотечном фонде имеются печатные и электронные издания по истории мировой культуры, учебно-методическая литература, художественные альбомы.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» должна быть оснащена видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Возрождения
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы последней трети XIX – начала XX вв.
- Русское искусство конца XIX – начала XX вв.
- Основные авангардные течения первой половины XX века
- Искусство Советского периода
- Искусство постмодернизма

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план составлен для 2-летнего срока обучения и предполагает реализацию учебного предмета «Беседы об изобразительном

искусстве» в объеме 68 аудиторных часов (по 1 часу в неделю с 1 по 2 год обучения).

№	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	Введение. Первобытное искусство	Вводная беседа	2	1	1
1.2	Древний Египет				
1.2.1	Древнее и Среднее царства	Беседа-лекция	2	1	1
1.2.2	Новое царство	Беседа-лекция	2	1	1
1.3	Искусство стран Междуречья				
1.3.1	Искусство Шумера, Ассирии, Вавилона, Персии	Беседа-лекция	2	1	1
1.4	Искусство стран древнего Востока				
1.4.1	Искусство Древней Индии	Беседа-лекция	2	1	1
1.4.2	Искусство Древнего Китая	Беседа-лекция	2	1	1
1.4.3	Искусство Древней Японии	Беседа-лекция	2	1	1
1.5	Искусство народов древней Америки				
1.5.1	Искусство народов древней Америки	Беседа-лекция	2	1	1
1.6	Искусство античной Греции				
1.6.1	Искусство Эгейского мира. Древнегреческая архитектура Контрольная работа	Беседа-лекция	2	1	1
1.6.2	Древнегреческая скульптура и живопись. Эллинизм	Беседа-лекция	2	1	1
1.7	Искусство Древнего Рима				
1.7.1	Искусство этрусков.	Беседа-	2	1	1

	Архитектура Древнего Рима	лекция			
1.7.2	Римская живопись и скульптурный портрет	Беседа-лекция	2	1	1
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1	Искусство Византии				
2.1.1	Искусство Византии	Беседа-лекция	2	1	1
2.2	Искусство Древней и Средневековой Руси				
2.2.1	Истоки славянской культуры	Беседа-лекция	2	1	1
2.2.2	Своеобразие русской архитектуры	Беседа-лекция	2	1	1
2.2.3	Иконописные традиции в русской живописи Контрольная работа	Беседа-лекция	2	1	1
Итого за I полугодие:			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
2.3	Средневековое искусство Западной Европы				
2.3.1	Романский стиль	Беседа-лекция	2	1	1
2.3.2	Готический стиль	Беседа-лекция	2	1	1
2.3.3	Искусство средневекового Востока	Беседа-лекция	2	1	1
	Раздел 3. Искусство Возрождения				
3.1	Итальянское Возрождение				
3.1.1	Проторенессанс	Беседа-лекция	2	1	1
3.1.2	Раннее Возрождение. Донателло, С. Боттичелли	Беседа-лекция	2	1	1
3.1.3	Высокое Возрождение. Л. да Винчи	Беседа-лекция	2	1	1
3.1.4	Высокое Возрождение. Р. Санти, Микеланджело	Беседа-лекция	2	1	1
3.1.5	Позднее Возрождение	Беседа-лекция	2	1	1
3.2	Северное Возрождение				
3.2.1	Возрождение в Нидерландах	Беседа-лекция	2	1	1
3.2.2	Возрождение в Германии	Беседа-лекция	2	1	1

	Раздел 4. Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.				
4.1	Итальянское барокко	Беседа-лекция	2	1	1
4.2	Испанское барокко	Беседа-лекция	2	1	1
4.3	Фландрское барокко	Беседа-лекция	2	1	1
4.4	Голландское барокко	Беседа-лекция	2	1	1
4.5	Стиль классицизм во Франции	Беседа-лекция	2	1	1
4.6	Стиль рококо во Франции	Беседа-лекция	2	1	1
4.7	Английская школа живописи	Беседа-лекция	2	1	1
4.8	Контрольная работа	Контрольный урок	2	1	1
Итого за II полугодие:			36	18	18
Итого за учебный год:			68	34	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 5. Русское искусство XVIII века				
5.1	Русское искусство первой половины XVIII века. Архитектурные шедевры Петербурга	Беседа-лекция	2	1	1
5.2	Русское искусство второй половины XVIII века. Архитектурные шедевры Петербурга и Москвы	Беседа-лекция	2	1	1
5.3	Русская портретная живопись второй половины XVIII века	Беседа-лекция	2	1	1
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX века				
6.1	Романтизм во Франции. Т. Жерико, Э.Делакруа. Романтизм в Испании. Ф. Гойя	Беседа-лекция	2	1	1
6.2	Романтизм в Англии. Д. Констебл, У. Тёрнер	Беседа-лекция	2	1	1
6.3	Живопись Англии. Братство прерафаэлитов	Беседа-лекция	2	1	1

6.4	Реализм во Франции. Барбизонская школа живописи	Беседа-лекция	2	1	1
Раздел 7. Русское искусство XIX века					
7.1	Архитектура и скульптура первой половины XIX века	Беседа-лекция	2	1	1
7.2	Романтизм в русской живописи первой половины XIX века	Беседа-лекция	2	1	1
7.3	Творчество К. Брюллова и А. Иванова	Беседа-лекция	2	1	1
7.4	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа-лекция	2	1	1
7.5	Творчество И. Репина, В. Сурикова и В. Васнецова	Беседа-лекция	2	1	1
7.6	Русский пейзаж XIX века. А. Саврасов, В. Поленов, И. Шишкин, А. Куинджи	Беседа-лекция	2	1	1
7.7.	Братья Павел и Сергей Третьяковы	Видео-урок	2	1	1
Раздел 8. Искусство Западной Европы последней трети XIX – начала XX вв.					
8.1	Импрессионизм. Э. Мане, К. Моне	Беседа-лекция	2	1	1
8.2	Импрессионизм. Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсарро и А. Сислей. Пуантилизм	Беседа-лекция	2	1	1
Итого за I полугодие:			32	16	16
2 год обучения					
II полугодие					
8.3	Постимпрессионизм. П. Сезанн, А. Тулуз-Лотрек	Беседа-лекция	2	1	1
8.4	Постимпрессионизм. П. Гоген, В. Ван Гог	Беседа-лекция	2	1	1
8.4	Стиль модерн	Беседа-лекция	2	1	1
Раздел 9. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.					
9.1	«Мир искусства» и «Голубая роза»	Беседа-лекция	2	1	1
9.2	Творчество К. Коровина и В. Серова	Беседа-лекция	2	1	1

9.3	Творчество М. Врубеля и Н. Рериха	Беседа-лекция	2	1	1
9.4	«Союз русских художников»	Беседа-лекция	2	1	1
Раздел 10. Основные авангардные течения первой половины XX века					
10.1	Фовизм. А. Матисс. Кубизм. П. Пикассо	Беседа-лекция	2	1	1
10.2	Экспрессионизм. Э. Мунк, А. Модильяни. Футуризм. Дадаизм	Беседа-лекция	2	1	1
10.3	Ранний русский авангард. «Бубновый валет»	Беседа-лекция	2	1	1
10.4	Абстракционизм. В. Кандинский. Супрематизм. К. Малевич	Беседа-лекция	2	1	1
10.5	Сюрреализм. С. Дали, Р. Магрит	Беседа-лекция	2	1	1
Раздел 11. Искусство советского периода					
11.1	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Беседа-лекция	2	1	1
11.2	Искусство 30-х годов	Беседа-лекция	2	1	1
11.3	Искусство в период Великой Отечественной войны	Беседа-лекция	2	1	1
11.4	Искусство конца 40-х - начала 80-х годов	Беседа-лекция	2	1	1
Раздел 12. Искусство постмодернизма					
12.1	Искусство постмодернизма	Беседа-лекция	2	1	1
12.2	Контрольная работа	Контрольный урок			
Итого за II полугодие:			68	18	18
Итого за учебный год:			68	34	34

Содержание разделов и тем

1 год обучения

I полугодие

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство

Что такое искусство. Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю искусства. Специфика изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Периодизация развития первобытной культуры: основные периоды (палеолит, мезолит, неолит, энеолит), их датировка и характеристика. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Духовная культура первобытного общества. Синкретический характер первобытной культуры. Роль обряда, обычая, ритуала. Возникновение и развитие культа предков. Роль мифа в первобытной культуре. Ранние формы религии в первобытной культуре (тотемизм, анимизм, фетишизм).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать записи в тетради о синкретизме первобытной культуры.

1.2. Древний Египет

1.2.1. Древнее и Среднее царства

Возникновение древнеегипетского государства. Основные этапы развития египетской культуры: эпохи Древнего (28-23 вв. до н.э.), Среднего (21-18 вв. до н.э.), Нового (16-11 вв. до н.э.) и Позднего (11-4 вв. до н.э.) царств; их своеобразие и культурные достижения. Замкнутость и консерватизм древнеегипетской культуры, медленные темпы ее обновления и развития. Особенности древнеегипетской мифологии: политеизм, обожествление животных, развитый культ мёртвых.

Искусство Древнего и Среднего царств. Архитектура как ведущий вид искусства. Храм как модель космоса. Связь архитектуры с природой Египта. Пирамиды в Гизе, их символика. Основные храмовые комплексы. Каноничность живописи.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; Культы и верования Древнего Египта. Связь между мифологией и искусством Древнего Египта.

1.2.2. Новое царство

Реформы Эхнатона. Тенденции монотеизма и невозможность их реализации. Преобразования в живописи, скульптуре, архитектуре, обращение к строго индивидуализированному, правдивому изображению человека. Архитектура культовых центров в Карнаке и Луксоре. Бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; Влияние древнеегипетской культуры на мировую культуру.

1.3. Искусство стран Междуречья

1.3.1. Искусство Шумера, Ассирии, Вавилона, Персии

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

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

Искусство Шумер. Урук – один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат – жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

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

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

Самостоятельная работа: сделать сообщение (объем 3 страницы) об искусстве Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. «Ахеменидский имперский стиль» подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

1.4. Искусство стран древнего Востока

1.4.1. Искусство Древней Индии

Самобытность культуры Древней Индии. Богатство и многообразие религиозно-философских учений. Основные этапы развития индийской культуры: харапская цивилизация (2500-1800 до н.э.), индоарийский период. Древнейшие литературные памятники «Рамаяна» и «Махабхарата».

Познакомить учащихся с основными памятниками индийского искусства. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры,

характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250-233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Храм Шивы в Эллоре. Храм Вирупакши в Хамли.

Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «Наследие человечества. Буддийские памятники, Санчи».

1.4.2. Искусство Древнего Китая

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая.

Земледельческий характер культуры жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Учение Конфуция и возникновение даосизма. Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Шедевры китайской архитектуры: пагода Даяньта (Большая Пагода Диких Гусей), Храм Неба, Запретный город в Пекине.

Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э.

Иероглифическая письменность. Жанры китайской живописи.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «80 чудес света», серия 4 «От Японии до Китая» (23-57 мин).

1.4.3. Искусство Древней Японии

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев – синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII-VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Шедевры японской архитектуры: монастырь Хорюдзи, Золотой павильон в Киото, замок Химэдзи. Искусство создания садов. «Цукияма» и «Хиранива». Сады дзэнских монастырей. Сад камней Рёандзи в Киото. Разнообразие стилей японской живописи. Горизонтальные свитки – ямато-э, монохромная акварель – суми-э, гравюры на дереве – укиё-э. Школа Кано и ее представитель Огата Корин. Ксилография – японская гравюра на дереве. Китагава Утамаро – мастер, посвятивший себя редкому жанру «бидзинга» – изображению красавиц. Главенствующая роль природы в гравюрах Кацусики Хокуся.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «80 чудес света», серия 4 «от Японии до Китая» (9-23 мин); посмотреть документальный фильм «Кацусика Хокусай. 36 видов Фудзи».

1.5. Искусство народов Древней Америки

1.5.1. Искусство народов Древней Америки

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

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть

каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм BBC «80 чудес света», серия 1 «От Перу до Бразилии».

1.6. Искусство античной Греции

1.6.1. Искусство Эгейского мира. Древнегреческая архитектура

Этапы развития культуры и искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства: «человек – мера всех вещей». Влияние древнегреческой религии и мифологии на развитие культуры и искусства.

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Раскопки Г. Шлимана и А. Эванса. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Композиция древнегреческого храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Виды ордера и их особенности. Ансамбль Афинского Акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «80 чудес света», серия 10 «От Боснии до Франции» (10-17 мин); познакомиться с основными мифами: происхождение мира и богов, олимпийские боги и их функции, музы – покровительницы искусств, мойры – богини судьбы, герои Древней Греции (Геракл, Прометей, Персей, Тесей, Ясон), мифические существа (нимфы, сатиры, кентавры, сирены, циклопы, минотавр, пегас, феникс).

1.6.2. Древнегреческая скульптура и живопись. Эллинизм

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры – теме оживающего произведения, «живого» изображения. Поиск идеала в древнегреческой скульптуре. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона – «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета – «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщение (объём 2 страницы) о вазописи древнегреческой вазописи; Проследить влияние древнегреческой религии и мифологии на развитие культуры и искусства.

1.7. Искусство Древнего Рима

1.7.1. Искусство этрусков. Архитектура Древнего Рима

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

Влияние культуры Древней Греции на формирование искусства Древнего Рима. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны – широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона.

Периодизация истории Древнего Рима, царский период (VIII-VI вв. до н.э), республиканский период (кон. VI - кон. I вв. до н.э.), имперский период (кон. I в. до н.э. - 395 г. н.э.). Ведущая роль архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; достижения инженерного искусства, многообразие типов сооружений, богатство композиционных форм и масштаб строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей; Храм Пантеон в Риме.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть видеорепортаж «Колизей в Риме – достопримечательность Италии»;

посмотреть фрагмент документального фильма ВВС «80 чудес света», серия 10 «От Боснии до Франции» (21-28 мин).

1.7.2. Римская живопись и скульптурный портрет

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

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «Наследие человечества. Помпеи и Геркуланум»; написать мини-сочинение (объем 2 страницы) «Преемственность и новаторство римской античности».

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой – под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Искусство Византии

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

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

Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «80 чудес света», серия 9 «От Турции до Германии» (10-15 мин); посмотреть видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.».

2.2. Искусство Древней и Средневековой Руси

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

2.2.1. Истоки славянской культуры

Познакомить с культурами и верованиями славянских народов. Рассказать о формировании славянского язычества, о религии древних славян до принятия христианства. Представление древних славян о мире. Пантеон славянских богов и низшие божества, нечисть. Познакомить с календарными праздниками и обрядами.

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира.

Раннехристианская архитектура, символика и устройство храма. Храм как образ Божьего царства. Основные принципы архитектуры храма, его внутреннего устройства и росписи.

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями.

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры. Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого

камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «Памятники культуры Киевской Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

2.2.2. Своеобразие русской архитектуры

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

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1. **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2. **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

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

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

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

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

2.2.3. Иконописные традиции в русской живописи

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ

композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; познакомиться с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15-17 веков (иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец); посмотреть документальный фильм «Андрей Рублёв. Троица».

1 год обучения

II полугодие

2.3. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-

Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.3.1. Романский стиль

Многообразие и неравномерность развития культур эпохи средневековья. Модель мира средневекового европейца, сочетающая в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья.

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений.

Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в

обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщение (объём 2 страницы) о средневековой книжной миниатюре.

2.3.2. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «Шартрский кафедральный собор».

2.3.3. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал – сочетание индийского и исламского архитектурных стилей.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «80 чудес света», серия 5 «От Индии до Шри-Ланки» (51-56 мин).

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

3.1. Итальянское возрождение

3.1.1. Проторенессанс

Происхождение термина «Возрождение». Временные и пространственные границы периода. Формирование национальных культур. Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как «величайший прогрессивный переворот». Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения, о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Роль Флоренции в формировании нового искусства. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли

памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера.

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304-1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «Всемирная история живописи» серия 2 «Герой идёт вперёд» (до 5 мин); сделать сообщение (объём 2 страницы) о творчестве Мазаччо.

3.1.2. Раннее Возрождение. Донателло, С. Боттичелли

Новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности. Создание героизированного образа человека эпохи Возрождения.

Донателло – реформатор в итальянской скульптуре. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе.

Проследить на примере творчества Боттичелли рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; линия как главное выразительное средство его композиций; поэтическая утонченность женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры».

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «Неправильный Боттичелли» («Мой Пушкинский», выпуск 16).

3.1.3. Высокое Возрождение. Л. да Винчи

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть художественный фильм «Леонардо. Человек, который хотел всё знать».

3.1.4. Высокое Возрождение. Р. Санти, Микеланджело

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама

под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «Всемирная история живописи» серия 3 «Эпоха гениев» (7-10 мин); посмотреть фрагмент документального фильма BBC «Всемирная история живописи» серия 3 «Эпоха гениев» (23-28 мин); подготовить сообщение (объем 2 страницы) о росписи потолка Сикстинской капеллы.

3.1.5. Позднее Возрождение

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь»,

«Спящая Венера» (Джоржоне). Ранний период творчества Тициана, 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.

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». 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».

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «Итальянское Возрождение. Коллекция Эрмитажа»; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

3.2. Северное Возрождение

3.2.1. Возрождение в Нидерландах

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

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Иеронима Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «Нидерландская живопись. Коллекция Эрмитажа».

3.2.2. Возрождение в Германии

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

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера.

«Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Портреты Ганса Гольбейна.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент документального фильма BBC «Всемирная история живописи» серия 4 «По обе стороны Альп» (17-24 мин).

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII- XVIII ВЕКОВ

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

4.1. Итальянское барокко

Расширение взаимодействия и взаимопроникновения культур. Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности.

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

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634-1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неперенный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

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

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

«Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615). Площадь св. Петра в Риме.

Живопись итальянского барокко. Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» – как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину

художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 5 «Страсть и исступление» (до 8 мин); выявить особенности живописи Караваджо на примере одной картины.

4.2. Испанское барокко

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

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

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 5 «Страсть и исступление» (18-22 мин); просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 6 «Три золотых века» (до 13-21 мин); индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

4.3. Фландрское барокко

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 5 «Страсть и исступление» (22-29 мин); анализ одного из произведений Рубенса.

4.4. Голландское барокко

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть

человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

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

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 6 «Три золотых века» (до 13 мин); анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса (по выбору).

4.5. Стиль классицизм во Франции

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи. На конкретных примерах выявить характерные черты

классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена.

Негативное воздействие норм и правил 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.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; словарная работа: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк; просмотр документального фильма ВВС «Всемирная история живописи», серия 6 «Три золотых века» (20-29 мин); подготовить сообщение (объем 2 страницы) о творчестве К. Лоррена.

4.6. Стил ь рококо во Франции

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 7 «Революция» (5-9 мин); подготовить сообщение (объем 2 страницы) о творчестве Шардена .

4.7. Английская школа живописи

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

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса – живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «Английское искусство в Эрмитаже».

4.8. Контрольная работа

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

2 год обучения

I полугодие

РАЗДЕЛ 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

5.1. Русское искусство первой половины XVIII века. Архитектурные шедевры Петербурга

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве.

Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения – работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть фрагмент фильма «Российское искусство XVIII века»; подготовить сообщение (объём 2 страницы) об истории Зимнего дворца.

5.2. Русское искусство второй половины XVIII века. Архитектурные шедевры Петербурга и Москвы

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщение (объем 2 страницы) о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова и о дворцово-парковом ансамбле в Царицыно под Москвой.

5.3. Русская портретная живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; выявить своеобразие почерка художников-

живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «В. Боровиковский. Портрет М. И. Лопухиной».

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

6.1. Романтизм во Франции. Т. Жерико, Э. Делакруа. Романтизм в Испании. Ф Гойя

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

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико – мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

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

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

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений; просмотр документального фильма ВВС «Всемирная история живописи» серия 7 «Революция» (21-29 мин).

6.2. Романтизм в Англии. Д. Констебл, У. Тёрнер

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма ВВС «Всемирная история живописи» серия 7 «Революция» (14-21 мин); сделать анализ картины (по выбору).

6.3. Живопись Англии. Братство прерафаэлитов

Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров Средневековья и раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими

современной цивилизации. Женский идеал в представлении прерафаэлитов. Близость к романтикам. Д. Г. Россетти, У. Хант, Д. Милле, Э. Бёрн-Джонс, У. Моррис, Д. Уотерхаус.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

6.4. Реализм во Франции. Барбизонская школа живописи

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

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

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

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

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщение (объем 2 страницы) о творчестве О. Домье; анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

7.1. Архитектура и скульптура первой половины XIX века

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; скульптура впитала различные стилевые признаки.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Опора стиля на наследие античной Греции и императорского Рима. Воплощение величественной мощи. Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве.

Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями; посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

7.2. Романтизм в русской живописи первой половины XIX века

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

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «В. Тропинин. Кружевница»; посмотреть документальный фильм «О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина»; подготовить сообщение (объём две страницы) о раннем жанре портрета в России – парсуне.

7.3. Творчество К. Брюллова и А. Иванова

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

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии

Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «А. Иванов. Явление Христа народу»; подготовить сообщение (объем 1 страница) о творчестве П. Федотова.

7.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

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

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «И. Крамской. Христос в пустыне»; посмотреть документальный фильм «В. Перов. Тройка»; подготовить сообщение (объём 1 страница) о творчестве Г. Мясоедова, В. Маковского, Н. Ярошенко, Н. Ге (по выбору).

7.5. Творчество И. Репина, В. Сурикова и В. Васнецова

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

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

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 рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря

Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм «В. Васнецов. Богатыри»; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений (объем 1 страница).

7.6. Русский пейзаж XIX века. А. Саврасов, В. Поленов, И. Шишкин, А. Куинджи

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

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.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать описание понравившегося пейзажа.

7.7. Братья Павел и Сергей Третьяковы

Просмотр учебного фильма. Обсуждение, ответы на вопросы по фильму.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение (объем 1 страница) о деятельности братьев Третьяковых.

РАЗДЕЛ 8. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

8.1. Импрессионизм. Э. Мане, К. Моне

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

8.2. Импрессионизм. Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей.

Пуантилизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство Дега: «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы». Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции;

живописная система импрессионистов. Значение и обаяние образов О. Ренуара: «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самари».

Создание импрессионистами многогранной картины повседневной жизни современного города. Передача в городском пейзаже своеобразия жизни людей, их быта и режы – труда. Стремление к правдивому изображению близкой человеку обыденной природы. Развитие традиции барбизонской школы и пленэрных исканий Д. Констебла. Пейзажи К. Писсарро, А. Сислея.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщение (объём 1 страница) пуантилизме, теории цвета Ж. Сёра и манере письма П. Синьяка.

2 год обучения

II полугодие

8.3. Постимпрессионизм. П. Сезанн, А. Тулуз-Лотрек

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Тулуз-Лотрека с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. «Персики и груши», «Купальщицы».

Творчество Анри Тулуз-Лотрека – мастера острых, порой язвительных характеристик, гибкого, энергичного рисунка (плакаты, композиции на темы быта парижской богемы).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

8.4. Постимпрессионизм. В. Ван Гог, П. Гоген

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Ван Гога, Гогена с картинами импрессионистов.

«Великий голландец» – Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; просмотр документального фильма BBC «Всемирная история живописи», серия 8 «Отпечатки света».

8.5. Стиль модерн

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

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Причины возникновения и отличительные особенности модерна в живописи. Стремление модерна вовлечь в сферу прекрасного все сферы человеческой деятельности. Женские образы в творчестве Г. Климта и А. Мухи как отражение эстетики стиля модерн.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических

возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовка сообщений (объем 1 страница) о творчестве А. Гауди, Ле Корбюзье.

РАЗДЕЛ 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

9.1. «Мир искусства» и «Голубая роза»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

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

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903-1922).

Л. Бакст «Terroг antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

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

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

Н. Рерих «Заморские гости» (1901).

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

Сформировать представление о «русском символизме».

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

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

Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ

красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть видеоролик «Модерн. Символизм».

9.2. Творчество К. Коровина и В. Серова

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Познакомить с работами К. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» – ознаменовала поворот от

критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» – образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но 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.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать описание одной понравившейся работы.

9.3. Творчество М. Врубеля и Н. Рериха

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

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне

персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Своеобразие мировоззрения Н. Рериха, основанное на убеждении, что повышением духовной культуры масс можно преобразить жизнь на земле, победить невежество, пошлость, войны. Заинтересованность вопросом переселения народов и взаимовлияния культур. Общественная деятельность и «Пакт Рериха», предусматривающий охрану памятников культуры всего человечества. Поэтичность и символизм в работах Н. Рериха. Своеобразие тем и сюжетов.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «Величайшее шоу на земле. Михаил Врубель»; сделать описание одной понравившейся работы.

9.4. «Союз русских художников»

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

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес

художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «П. Филонов. Век русского музея».

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ I ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

10.1. Фовизм. А. Матисс. Кубизм. П. Пикассо

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 и их быструю смену:

Фовизм – первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Дерен. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909-1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский

триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; словарная работа: «фовизм», «кубизм»; сделать анализ понравившейся картины (по выбору).

10.2. Экспрессионизм. Э. Мунк, А. Модильяни. Футуризм. Дадаизм

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений и их быструю смену:

Экспрессионизм как выражение эмоционального состояния автора. Мотив боли и крика в творчестве Э. Мунка – одного из первых представителей экспрессионизма. Выразительность и эмоциональность работ А. Модильяни. Раскрытие нового стиля в творчестве Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии; О. Кокошка в Австрии.

Футуризм. Главные художественные принципы: скорость, движение, энергия. Принцип simultaneity. Творчество У. Боччони, К. Карра, Дж. Северини.

Дадаизм и его основатель Тристан Тцара.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; словарная работа: «экспрессионизм», «футуризм», «дадаизм»; записать названия основных работ; сделать анализ понравившейся картины (по выбору).

10.3. Ранний русский авангард. «Бубновый валет»

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

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета.

Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валаета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами.

Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать»

(1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть учебный фильм «Русский авангард».

10.4. Абстракционизм. В. Кандинский. Супрематизм. К. Малевич

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

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; словарная работа: «абстракционизм», «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», подготовить сообщение (объем 1 страница) о творчестве В. Татлина.

10.5. Сюрреализм. С. Дали, Р. Магрит

Влияние психоанализа З. Фрейда на формирование сюрреализма. Основное понятие сюрреализма, сюрреальность – совмещение сна и реальности. Отсутствие порядка и разумного смысла, использование иллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Познакомить с приемами художественного творчества сюрреалистов: графтаж, автоматическое письмо, фроттаж, параноико-критический метод.

Творчество С. Дали.

Творчество Рене Магритт. Четкость и лаконизм поэтических метаморфоз картин: «Великанша», «Это не трубка», «Царство света».

Самостоятельная работа: работа репродукциями; посмотреть документальный фильм «Сальвадор Дали. Жизнь без правил».

РАЗДЕЛ 11. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

11.1. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

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

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

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

11.2. Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

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

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

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

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

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

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

Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки (по выбору).

11.3. Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; сделать сообщение о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова (по выбору).

11.4. Искусство конца 40-х начала 80-х годов

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

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П.

Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; подготовить сообщения (объем 1 страница) о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля»; посмотреть документальный фильм «Искусство России. Советское и Российское».

РАЗДЕЛ 12. ИСКУССТВО ПОСМОДЕРНИЗМА

12.1. Искусство постмодернизма

Сформировать представление об искусстве постмодерна.

Постмодерн как состояние современной культуры. Двойственность постмодернистского искусства: утрата наследия европейских художественных традиций и чрезмерная зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики; постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали. Отказ от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственная ценность – свобода самовыражения художника.

История возникновения абстрактного экспрессионизма. Джексон Поллок – американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века. Одна из форм абстрактного экспрессионизма – ташизм.

История возникновения поп-арта. Представители поп-арта. Знакомство с творчеством Энди Уорхола и Роберта Раушенберга.

История возникновения кинетического искусства. Хэппенинг как форма современного искусства. Лэнд-арт и его основные представители. М. Хайзер, Р. Лонг. История возникновения боди-арта, виды боди-арта. «Живые скульптуры» Гилберта и Джорджа. Зарождение современного граффити,

материалы и техника, виды и стили. Оп-арт и восприятие. Представители оп-арта.

Истоки и смысл концептуального искусства. Концепция произведения важнее его физического выражения, цель искусства – передача идеи. Д. Кошут – один из основоположников концептуального искусства. «Один и три стула» (1965).

Гиперреализм – художественное течение, основанное на фотографическом воспроизведении (копировании) действительности. Уилл Коттон, Скотт Прайор.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями; посмотреть документальный фильм BBC «Всемирная история живописи» серия 10 «Бесконечная история».

12.2. Контрольная работа

Контроль (оценка) знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися за весь период обучения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

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

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

Форма промежуточной аттестации по беседам об изобразительном искусстве – контрольный урок, проводимый в виде письменной контрольной работы в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени во 2-м, 4-м полугодии в виде контрольных уроков. Обучающимся выставляется оценка за полугодие.

По окончании изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в сертификат об освоении программы «Основы художественного мастерства».

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.

Целью завершающей промежуточной аттестации по предмету «Беседы об изобразительном искусстве» является контроль (оценка) знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимся за весь период обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся по предмету.

Форма и условия проведения промежуточной аттестации в конце обучения:

Промежуточная аттестация проводится для всех выпускников ДХШ, освоивших программу «Основы художественного мастерства».

Промежуточная аттестация по беседам об изобразительном искусстве может проходить в виде контрольной работы или защиты письменной работы (реферата).

Результат промежуточной аттестации определяется дифференцировано оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Обучающемуся, не сдавшему промежуточную аттестацию по беседам об изобразительном искусстве (в результате болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в иной срок без отчисления из детской художественной школы, не позднее 6 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной причины.

Обучающийся, не сдавший промежуточную аттестацию по неуважительной причине или получивший неудовлетворительный результат, вправе пройти промежуточную аттестацию повторно.

Критерии оценки

Общие критерии и нормы оценочной деятельности:

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. Имеет знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы.
2. Затрудняется при ответах на стандартные вопросы.
3. При ответе имеется наличие нескольких грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Устный опрос – проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (***отлично***) – обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (***хорошо***) – обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (***удовлетворительно***) – обучающийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов;

«2» (***не удовлетворительно***) – обучающийся ответил менее, чем на половину вопросов.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ:

«5» (***отлично***) – 70% - 100% правильных ответов

«4» (***хорошо***) – 50% - 69% правильных ответов

«3» (***удовлетворительно***) – 30% - 49% правильных ответов

«2» (***не удовлетворительно***) – менее 30 % правильных ответов

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме защиты реферата.

Реферат – наиболее сложная форма письменной работы, сочетающая в себе план и конспект. При выборе такой формы защиты оцениваются: знание литературы по конкретной теме, собственное мнение ученика, навыки анализа и обобщения изученного материала, умение правильно оформить работу.

Новизна текста:

- Актуальность темы;
- Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- Самостоятельность оценки и суждений;
- Стилиевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

- Соответствие плана теме реферата;
- Соответствие содержания теме и плану реферата;
- Полнота и глубина знаний по теме;
- Обоснованность способов и методов работы с материалом;
- Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

- Оценка использованной литературы (привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования).

Соблюдение требований к оформлению:

- Насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- Оценка грамотности и культуры изложения (в том числе орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- Соблюдение требований к объёму реферата.

Оценка 5 «отлично» ставится если:

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 «хорошо» ставится если:

Выполнены все основные требования к написанию и защите реферата, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем реферата, имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится если:

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты, отсутствует вывод.

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится если:

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. В результате творческого контакта преподавателя 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.

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 программы основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение самостоятельной работы (домашнего задания);
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, музеев и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности детской художественной школы и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у обучающегося 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.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список учебной литературы

1. А. Рублев. Из собрания Государственной Третьяковской Галереи. Альбом. Автор-составитель Э.К. Гусева. М., «Изобразительное искусство», 1990.
2. А.Я. Ястребицкая. Западная Европа XI-XIII веков. М., «Искусство», 1978.
3. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Малая история искусств. Искусство Древнего Востока. М.: Искусство, 1976.
4. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. – М.: Искусство, 1990.- 415 с.: ил.
5. Б.Г. Воронова. Кацусика Хокусай. Графика.- М.: Искусство, 1975.
6. Б. И. Ривкин. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции.- М.: «Искусство», 1969.
7. Боги и богини.- М.: ТЕРРА, 1996.- 144 с: ил. – (Зачарованный мир)

8. Боттичелли: Альбом/Авт.-сост. И.Е. Данилова.- М.: Изобраз. искусство.1985.- 56 с., ил.
9. В. Калмыкова. История мировой живописи. Итальянская живопись XIV-XV веков. М.: «Белый город», 2009.
10. В.С. Сидорова. Скульптура Др. Индии.- М.: «Искусство»,1971.
11. Г.В. Жидков. Русское искусство XVIII века. Архитектура, скульптура, живопись, Гос. Изд-во «Искусство» Москва, 1951.
12. Г. Хафнер. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе.- М.: Изд. Прогресс, 1984.
13. Гоголев К.Н. Краткий конспект: Западная Европа и Ближний Восток.- 2-е изд., испр.- М.: Айрис-пресс, 2004.- 264 с.
14. Грановитая Палата Московского Кремля. Издательство «Аврора», Ленинград, 1985 Комплект – 18 открыток. Редактор О. Акбулатова.
15. Гращенко В.Н. Рафаэль. Изд. 2-е. М., «Искусство», 1975.- 216 с. с ил.
16. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Г.И. Данилова.-5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа,2007.
17. Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. Изд.2,т.12.»Искусство».М., «Просвещение», 1968.
18. Джим Пайп. Тайна Средневекового замка. Редактор О. Вишняков, Изд-во «Эгмонт Россия Лтд.» от 21 апреля 1997 г.
19. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век. Очерки. – 4-е изд. Стереотип. – М.: Искусство, 1985.- 319с.
20. Домашний музей. Комплект репродукций. Вып. IX. Древнегреческое искусство.- М.: Совет. худ-к , 1982.
21. Древний Рим. Книга для чтения. Под ред. Д.П. Каллистова и С.Л. Утченко. 2-е изд. перераб. Госуд. учебно – преподавательское издательство министерства просвещения РСФСР, М., 1955.
22. Е.В. Завадская. ЦИ БАЙ-ШИ.-М.: Искусство, 1982.

23. Е. Ротенберг. Искусство Голландии XVII века. М.: Изд. «Искусство», 1971.
24. Журнал «Юный художник» №12, 1978 г. (Утамаро)
25. Журнал «Юный художник» №3, 1979 г. (о. Крит)
26. Журнал «Юный художник» №12, 1979 г. (о. соборе Василия Блаженного)
27. Журнал «Юный художник» №5, 1979 г. (искусство Древней Греции)
28. Журнал «Юный художник» №11, 1980 г. (Мозаики Равенны)
29. Журнал «Юный художник» №11, 1981 г. (Тадж Махал)
30. Журнал «Юный художник» №9, 1982 г. (японская классическая гравюра)
31. Журнал «Юный художник» №12, 1982 г. (Москва - моя любимая)
32. Журнал «Юный художник» №1, 1983 г. (классическая живопись Китая)
33. Журнал «Юный художник» №7, 1983 г. (японские сады)
34. Журнал «Юный художник» №7, 1985 г. (художественные изделия Индии)
35. Журнал «Юный художник» №7, 1985 г. (Успенский собор Московского Кремля)
36. Журнал «Юный художник» №2, 1985 г. (Ци Бай-Ши)
37. Журнал «Юный художник» №8, 1985 г. (греческие вазы)
38. Журнал «Юный художник» №1, 1987 г. (декоративные росписи Японии)
39. Журнал «Юный художник» №8, 1987 г. (что такое ордер)
40. Журнал «Юный художник» №1, 1990 г. (японская классическая гравюра)
41. Журнал «Юный художник» №3, 1991 г. (язык древнерусской иконописи)
42. И.Е. Данилова. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М.: Искусство, 1991.
43. Ирвинг Стоун. Микеланджело. Изд. «Дет. лит-ра» Ленинград, 1972.
44. Искусство и культура древнего мира под ред. К. Михайловского. Крит.-Варшава: «Аркады», 1978.
45. Искусство Китая. Серия «Искусство стран и народов мира» Альбом. Автор-составитель Н.А. Виноградова.- М.: Искусство, 1988.

46. История зарубежного искусства. Учебник для средних художественных заведений. Под ред. М.Т. Кузьминой. М. 1971 г.
47. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний восток, Античность: Учебник/Колл. Авт. Ин-та им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; Под ред. А.П. Чубовой.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изобразит. искусство, 1980.- 384 с., ил.
48. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник/Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Акад. Художеств СССР; Под ред. Ц.Г. Нессельштраус.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изобразит. искусство, 1982.- 664 с., илл.
49. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Иск-во средневекового Востока: Очерки.- М.: Дет.лит., 1989.- 239 с.: фотоил.- (Библиотеч. серия)
50. Классическая живопись Китая. Автор-составитель Л.А. Шмотикова. - М.: «Изобр. искусство», 1981.
51. Книга начал.-М.: ТЕРРА, 1996.-144 с.: ил.
52. К.С. Горбунова. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже.- М.: «Искусство», 1983.
53. Кун Н.А. Боги Древней Греции. – М.: Панорама, 1992.- 64с. – (Попул. б-чка. «Коробейник», серия «Для дома, для семьи».)
54. Л. Воронихина, Т. Михайлова. Русская живопись XIX века. Книга для чтения с комментарием и словарем. «Русский язык», Москва, 1990.
55. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып. I.М.: Сов. худ.1988.288с., ил.
56. Леонтьева Г.К. Карл Брюллов.- 2-е изд., доп.- Л.: Искусство, 1983.- 336 с. 15,5 л. ил. – (Жизнь в искусстве).
57. Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов.- Л.: Искусство, 1988.- 288 с. 16 л. ил., портр. - (Жизнь в искусстве).
58. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV в.в.- Л.: Искусство, 1986.- 2-е изд., испр. – 310 с. с ил. – (Очерки истории и теории изобразит. искусств).

59. Л.С. Алешина, М.М. Алленов, Н.А. Борисовская, И.Л. Бусева-Давыдова, Н.А. Виноградова, Т.С. Воронина, Т.П. Каптерева, И.А. Смирнова, Т.Х. Стародуб, В.В. Стародубова, С.В. Усачева, Е.Д. Федотова. Энциклопедия мирового искусства. Мастера мировой живописи. XI-XVIII века. Белый Город, 2005.
60. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. Книга для чтения. М., «Просвещение», 1974. 336 с. с ил.
61. Любимов Л. Искусство Западной Европы: Сред. века. Возрождение в Италии. Книга для чтения.- 2-е изд., испр. и доп. - М., «Просвещение», 1982.- 320 с. с ил.
62. Лясковская О.А. Французская готика XII-XIV веков. Архитектура, скульптура, витраж. Изд-во «Искусство», М., 1973 г.
63. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. - М.: Искусство, 1973.
64. Мифы народов мира. Энци.: в 2-х т./гл. ред. С.А. Токарев.- М.: НИ «Большая Российская Энциклопедия», 1997.- Т.1. А-К. – 671 с. с ил.
65. Мифы народов мира. Энци.: в 2-х т./гл. ред. С.А. Токарев.- М.: НИ «Большая Российская Энциклопедия», 1997.- Т.2. К-Я. – 719 с. с ил.
66. Н. И. Брунов. Памятники Афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон.- М.: «Искусство», 1973.
67. Н.И. Грицай. Эрмитаж. Фламандская живопись XVII в. Очерк-путеводитель. «Искусство» Ленинградское отделение, 1989.
68. Н.Н. Бритова, Н.М. Лосева, Н.А. Сидорова. Римский скульптурный портрет. Очерки.- М.: «Искусство», 1975.
69. Н.С. Николаева. Худ. культура Японии XVI столетия.- М.: «Искусство», 1986.
70. Новые открытия совет. Реставраторов. Японская гравюра. Сост. С.В. Ямщиков.-М.: Сов. художник, 1979.-144с., ил.

71. Петер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников. Переводы. Сост., вступит. Статья и примеч. К.С. Егоровой. М., «Искусство», 1977.
72. Платонова Н.И. Искусство: Энциклопедия/М.:ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»,2002.
73. Роман Егоров. Боди-арт и Граффити. Рипол классик, Москва, 2004.
74. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч.5-8кл.:В4 ч. Ч.4. Краткий словарь худож. терминов. - Обнинск: Титул, 1996.
75. Сокровища искусства стран Азии и Африки. Выпуск I .- М.: Изобразит. иск-во., 1975, с. 1-184.
76. Сокровища искусства стран Азии и Африки. Выпуск 3. Ред. Т.А. Савицкая.-М.: Изобразит. иск-во., 1979, с. 1-160
77. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков.- М.: Искусство, 1975.
78. Художественные сокровища Московского Кремля. Составители: В.И. Менделеев, А.С. Насибова, фотоальбом, изд. 2-е, М., Издательство «Планета», 1988. Загреб, Изд-во «Аугуст Цесарец».
79. Эсколье Р. Оноре Домье. Серия «Жизнь в искусстве». М., «Искусство», 1978.
80. Якимович А.К. Диего Веласкес. Художник и дворец.- М.: Советский художник, 1989.- 272 с., ил. (Рассказы о художниках)

Список методической литературы

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1984.-160с., ил.
2. Анисимов Н.Н. Основы рисования. Учеб. пособие для вузов. М., Стройиздат, 1974, 156 с.3
3. А.В. Бакушинский. Исследования и статьи. М., «Сов. художник», 1981

4. А.М. Михайлов. Любителям рисования. Издательство ВЛКСМ «Молодая гвардия» М., 1963
5. В.В. Павлов. Образы прекрасного. М., «Советский художник», 1979
6. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы.- 2-е изд., доп.-М.: Искусство, 1988.-253с.
7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1991.-159с.: ил.- ISBN 5-09-000998-8
8. Д.Н. Никифоров. Наглядность в преподавании истории. Изд-во «Просвещение», М., 1964.
9. И. Каретникова, Н. Степанян, В. Стародубова. Как смотреть и понимать произведения искусств. Издательство «ЗНАНИЕ», М. 1964
10. Костерин Н.П. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях».-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1984.-240с., ил.,8 л. ил.
11. Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством. Из опыта работы учителя. М., «Просвещение», 1975.
12. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М., «Просвещение», 1969.

Список электронных изданий.

1. В мире искусства. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, Педагогике и психологии искусства. Сост. Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев, науч.ред. А.А. Мелик-Пашаев. – М.: Искусство в школе, 2001.
2. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Изд-во Эксмо, 2002.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное возрождение; страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия XVIII века. -3-е изд., доп. М.: Искусство, 1990.

4. Немилова И.С. Загадки старых картин. М.: «Изобразительное искусство», 1989
5. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб.— 3-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 2000.
6. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
7. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. 1972
8. Жуковский В.И. История русского искусства. Конспект лекций. СФУ, 2007
9. История русского искусства. Т.1. Искусство X - первой пол. XIX века. ред. Ракова, Рязанцев, 1979
10. История русского искусства. Т.2. Кн.1. Искусство второй пол. XIX века. ред. Неклюдова.
11. История русского искусства. Т.2. Кн.2. Искусство второй пол. XIX века. ред. Неклюдова 1980
12. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Гл. ред. В.М. Полевой; Ред. кол.: В.Ф.Маркузон, Д.В. Сарабьянов, В.Д. Синюков, М.: «Сов. Энциклопедия». Книга II. А-М., 1986
13. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Гл. ред. В.М. Полевой; Ред. кол.: В.Ф.Маркузон, Д.В. Сарабьянов, В.Д. Синюков, М.: «Сов. Энциклопедия». Книга 1. А-М., 1986
14. Символы и аллегории/энциклопедия искусства/, /пер. с итальян./, Баттистини М. – М.: «Омега», 2008
15. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1 Н.М. Сокольникова. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007

16. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 2. Н.М. Сокольникова. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007
17. Ильина Т.В. Учебное издание История искусств. Отечественное искусство. М. «Высшая школа», 2007
18. Энциклопедический словарь юного художника. Сост. Н.И. Платонова, В.Д. Синюков.- М.: Педагогика, 1983
19. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. Глав. ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997
20. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII—XX веков. Глав. ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1999
21. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Э68 Театр. Кино / Глав. ред. В. А. Володин. — М.: Аванта+, 2000.

Список видеоматериалов.

1. Видеофильм «Тайны Египта»
2. Учебный фильм «Гильгамеш», Просвещение
3. Учебный фильм «Вавилонская башня», Просвещение
4. Учебный фильм «Театр Катхакали»
5. Мультфильм «Рамаяна»
6. Учебный фильм «Наследие человечества. Буддийские памятники, Санчи»
7. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 4 «От Японии до Китая»
8. Документальный фильм «Кацусика Хокусай. 36 видов Фудзи»
9. Документальный фильм «Сокровища сарматов»
10. Мультфильм «Легенды и мифы Древней Греции», Союзмультфильм
11. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 10 «От Боснии до Франции»
12. Видеорепортаж «Колизей в Риме – достопримечательность Италии»

13. Учебный фильм «Наследие человечества. Помпеи и Геркуланум»
14. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 1 «От Перу до Бразилии»
15. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 2 «От Мексики до США»
16. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 9 «От Турции до Германии»
17. Видеоролик «Равеннское пение»
18. Документальный фильм «Памятники культуры Киевской Руси», Школфильм
19. Учебный фильм «Московский Кремль»
20. Документальный фильм «Андрей Рублёв. Троица»
21. Документальный фильм «Шартрский кафедральный собор»
22. Документальный фильм ВВС «80 чудес света», серия 5 «От Индии до Шри-Ланки»
23. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 2 «Герой идёт вперёд»
24. Учебный фильм «Неправильный Боттичелли», Мой Пушкинский, выпуск 16
25. Художественный фильм «Леонардо. Человек, который хотел всё знать»
26. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 3 «Эпоха гениев»
27. Учебный фильм «Итальянское Возрождение. Коллекция Эрмитажа»
28. Учебный фильм «Нидерландская живопись. Коллекция Эрмитажа»
29. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 4 «По обе стороны Альп»
30. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 5 «Страсть и исступление»
31. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 6 «Три золотых века»
32. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 7 «Революция»

33. Документальный фильм «Английское искусство в Эрмитаже»
34. Документальный фильм «Первый русский скульптор. Фёдор Шубин»
35. Учебный фильм «В. Боровоковский. Портрет М. И. Лопухиной»
36. Учебный фильм «В. Тропинин. Кружевница»
37. Учебный фильм «О. Кипренский. Портрет Пушкина»
38. Учебный фильм «А. Иванов. Явление Христа народу»
39. Учебный фильм «И. Крамской. Христос в пустыне»
40. Учебный фильм «А. Перов. Тройка»
41. Учебный фильм «В. Васнецов. Богатыри»
42. Учебный фильм «Русский пейзаж. Времена года.
43. Документальный фильм «Братья Павел и Сергей Третьяковы»
44. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 8
«Отпечатки света»
45. Документальный фильм «А. Муха. Видение нового искусства»
46. Видеоролик «Модерн. Символизм»
47. Учебный фильм «Величайшее шоу на земле. Михаил Врубель»
48. Документальный фильм «П. Филонов. Век русского музея»
49. Документальный фильм «Русский авангард»
50. Документальный фильм «Сальвадор Дали. Жизнь без правил»
51. Документальный фильм «Искусство России. Советское и российское»
52. Документальный фильм ВВС «Всемирная история живописи», серия 10
«Бесконечная история»

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы обучающихся.

1. Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» - <http://art.1september.ru>;
2. «Эрмитаж. Путешествие в мир сокровищ» (картины франц. импрессионистов и др.) - <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=126915>
3. «Сокровища России. Введение в русское искусство» (биографии мастеров, музыка русских композиторов) - <http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=31076>

4. «Шедевры русской живописи» - <http://www.50painters.deagostini.ru/artrus.tanais.info/>
5. «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» - <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=74159>
6. «Сюрреализм» - <http://smallbay.ru/surreal.html>
7. «Русский музей. Живопись» - <http://www.rusmuseum.ru/collections/painting/>
8. Видео-арт и новые виды электронного искусства - http://www.altermond.ru/video_art.html
9. Портал «Архитектура России» - <http://www.archi.ru>;
10. Портал «Культура России» - <http://www.russianculture.ru>;
11. Портал «Музеи России» - <http://www.museum.ru>;
12. Antiqua – энциклопедия древнегреческой и римской мифологии - <http://www.greekroman.ru>
13. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура <http://www.archi-tec.ru>
14. ARTYX.ru - Всеобщая история искусств - <http://www.artyx.ru>
15. World Art — мировое искусство - <http://www.world-art.ru>
16. Виртуальный каталог икон - <http://www.wco.ru/icons/>
17. Виртуальный музей живописи - <http://www.museumonline.ru>
18. Виртуальный музей Лувр - <http://louvre.historic.ru>
19. Государственная Третьяковская галерея - <http://www.tretyakov.ru>
20. Государственный Русский музей - <http://www.rusmuseum.ru>
21. Государственный Эрмитаж - <http://www.hermitagemuseum.org>
22. Импрессионизм - <http://www.impressionism.ru>
23. История изобразительного искусства - <http://www.arthistory.ru/>
24. Московский Кремль: виртуальная экскурсия - <http://www.moscowkremlin.ru>
25. Музеи Московского Кремля - <http://www.kremlin.museum.ru>
26. Народы и религии мира - <http://www.cbook.ru/peoples/>

27. Современная мировая живопись - <http://www.wm-painting.ru>
28. Энциклопедия Санкт-Петербурга - <http://www.encspb.ru>.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, DVD-проигрыватель, ноутбук, телевизор.
2. Другие средства обучения:
 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карта, репродукции, фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации.
 - визуальные и электронные образовательные ресурсы: видеофильмы, учебные кинофильмы, презентации преподавателя по темам программы.