

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 13 КУРОРТНОГО РАЙОНА»

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

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

программа по учебному предмету

ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВ

Санкт-Петербург
2015

ОДОБРЕНО Методическим советом СПб ГБОУ ДОД «ДШИ № 13» Протокол № 3 от «25» мая 2015года	«Утверждаю» Директор СПб ГБОУ ДОД «ДШИ № 13» _____ А.Г. Болдырева «26» августа 2015 г.
Принято на Педагогическом совете СПб ГБОУ ДОД «ДШИ № 13» Протокол № 5 от «05» июня 2015года	«Утверждаю» Директор СПб ГБОУ ДОД «ДШИ № 13» _____ А.Г. Болдырева «26» августа 2016 г.
	«Утверждаю» Директор СПб ГБОУ ДОД «ДШИ № 13» _____ А.Г. Болдырева «28» августа 2017 г.

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области художественного искусства.

Организация-разработчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №13 Курортного района »

Разработчики:

Алексеева Марина Александровна, преподаватель ДШИ № 13

Овчинникова О.Ф., преподаватель ДШИ № 13

Шулишова Марина Борисовна, заместитель директора по УР

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

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

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

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

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

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 8-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации.

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165

Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения												Всего часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		9 год 6 год обучения		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия													
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий.

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 8-9 лет

Аудиторные занятия:

4-9 классы – 1 час

Самостоятельная работа:
4-9 классы - 1 час

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

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по

предмету обеспечивается каждый учащийся.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси
- Возрождение
- Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII -XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись
-

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид урока	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 класс, 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	4	2	2
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	2	1	1
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	4	2	2
1.3.2.	Новое царство	Беседа	4	2	2
1.3.3.	Египетский орнамент	Комбинированный урок	2	1	1
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	6	3	3
1.5.	Искусство скифов	Беседа	2	1	1
1.6.	Искусство Древней Индии	Беседа	4	2	2
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии.	Беседа	4	2	2
			32	16	16
4 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.8.	Древнегреческое искусство				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	6	3	3
1.8.2.	Искусство Древней Греции				

1.8.2.1.	Вазопись	Беседа	2	1	1
1.8.2.2.	Древнегреческий храм	Беседа	2	1	1
1.8.2.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	2	1	1
1.8.2.4.	Скульптура Древней Греции	Комбинируемый урок	4	2	2
1.8.2.5.	Эллинизм	Беседа	2	1	1
1.9.	Древнеримское искусство				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа	2	1	1
1.9.2.	Искусство Древнего Рима				
1.9.2.1.	Архитектура Древнего Рима	Беседа	4	2	2
1.9.2.2.	Скульптура Древнего Рима	Беседа	4	2	2
1.9.2.3.	Живопись Древнего Рима	Беседа	4	2	2
1.10.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
5 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	4	2	2
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	4	2	2
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	4	2	2
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	4	2	2
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	4	2	2
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	4	2	2
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинируемый урок	4	2	2
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа	4	2	2
			32	16	16
5 класс, 2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Возрождение				
3.1.	Архитектура Италии эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
3.2.	Скульптура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
3.3.	Флорентийская живопись	Беседа	4	2	2
3.4.	Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	4	2	2
3.5.	Рафаэль	Беседа	2	1	1
3.6.	Микеланджело	Беседа	2	1	1
3.7.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	4	2	2
3.8.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
3.9.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	2	1	1
3.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	4	2	2
3.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	2	1	1
3.12.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
3.13.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
6 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Искусство Древней Руси				
4.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	4	2	2
4.2.	Искусство Новгорода	Беседа	4	2	2
4.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	2	1	1
4.4.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	6	3	3
4.5.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	2	1	1
4.6.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	4	2	2
4.7.	Иконостас	Беседа	2	1	1
4.8.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	2	1	1
4.9.	Искусство худож. оформления книги в средневековой России	Беседа	2	1	1
4.10.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	4	2	2

	Древней Руси				
			32	16	16
6 класс, 3 год обучения II полугодие					
Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.					
5.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Беседа	2	1	1
5.2.	Караваджо	Беседа	2	1	1
5.3.	Искусство Испании XVII века	Беседа	2	1	1
5.4.	Искусство Фландрии XVII века	Беседа	2	1	1
5.5.	«Малые» голландцы	Беседа	2	1	1
5.6.	Рембрандт	Беседа	2	1	1
5.7.	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	Беседа	2	1	1
5.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	2	1	1
5.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	Беседа	2	1	1
5.10.	Искусство Франции второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
5.11.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	2	1	1
	Раздел 6. Русское искусство XVIII века				
6.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	4	2	2
6.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
6.3.	Русская скульптура и живопись XVIII века	Беседа	4	2	2
6.4.	Зачет по теме: «Стили: барокко, классицизм, рококо»	Проверка	2	1	1
			34	17	17
7 класс, 4 год обучения I полугодие					
	Раздел 7. Искусство Западной Европы XIX века				
7.1.	Франциско Гойя	Беседа	2	1	1
7.2.	Французский классицизм	Беседа	2	1	1
7.3.	Романтизм во Франции	Беседа	4	2	2
7.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	4	2	2
7.5.	Реализм во Франции	Беседа	4	2	2
7.6.	Эдуард Мане	Беседа	2	1	1
7.7.	Импрессионизм	Беседа	4	2	2
7.8.	Огюст Роден	Беседа	2	1	1
7.9.	Неоимпрессионизм	Беседа	2	1	1
7.10.	Постимпрессионизм	Беседа	6	3	3
			32	16	16
7 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 8. Русское искусство XIX века				
8.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	2	1	1
8.2.	Скульптура первой половины XIX в	Беседа	2	1	1
8.3.	Живопись первой половины XIX в.	Беседа	8	4	4
8.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	4	2	2
8.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	8	4	4
8.6.	Илья Репин	Беседа	2	1	1
8.7.	В. Суриков и Виктор Васнецов	Беседа	4	2	2
8.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
8.9.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
8 класс, 5 год обучения I полугодие					

	Раздел 9. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
9.1.	Модерн	Лекция	4	2	2
9.2.	Символизм	Лекция	2	1	1
9.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция	4	2	2
9.4.	Матисс	Беседа	2	1	1
9.5.	Пикассо	Беседа	2	1	1
9.6.	Абстрактное искусство	Беседа	2	1	1
	Раздел 10. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
10.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа	4	2	2
10.2.	Михаил Врубель	Беседа	2	1	1
10.3.	«Мир искусства»	Лекция	2	1	1
10.4.	«Союз русских художников»	Лекция	2	1	1
10.5.	«Голубая роза»	Лекция	2	1	1
10.6.	Ранний русский авангард	Лекция	4	2	2
			32	16	16
8 класс, 5 год обучения II полугодие					
Раздел 11. Искусство советского периода					
11.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	2	1	1
11.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	6	3	3
11.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	4	2	2
11.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	2	1	1
11.5.	Искусство конца 40-х -начала 80-х годов	Лекция	6	3	3
11.6.	Искусство моего края, города (региональный компонент)	Комбинированные занятия	12	6	6
11.7.	Подготовка к итоговой аттестации	Консультация	2	1	1
			34	17	17
6.3.	Русская скульптура и живопись XVIII века	Беседа	4	2	2
6.4.	Зачет по теме: «Стили: барокко, классицизм, рококо»	Проверка знаний, умений и навыков	2	1	1
			34	17	17

Содержание разделов и тем. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. 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.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

Древний Египет

Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта

и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

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

А). Искусство Шумер. 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.

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

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

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

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница» /Худ.рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

Искусство скифов

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

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

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

Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь 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. 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: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

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

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией 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. Сады дзэнских монастырей.

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

Древнегреческое искусство

Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном из важнейших завоеваний археологии начала XX века; познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору).

Искусство Древней Греции

Вазопись

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи вазы (по выбору)

Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. ordo – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

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

Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 – 432 гг. до н. э., Афинский Акрополь). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э., там же). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапифами» (V век до н. э., там же). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона» (V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – курсов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения – как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Национальный музей). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э., статуя Афины находится в музее Либигхаус во Франкфурте-на-Майне; статуя Марсия - в Национальном музее Рима). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.; Неаполь, Национальный музей). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э., Лондон, Британский музей). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э., Олимпия, Археологический музей). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н.

э., Рим, Ватикан). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э., Рим, Ватикан), «Мраморная голова Александра Македонского» (Стамбул, Археологический музей).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э., Париж, Лувр). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э., Париж, Лувр). Рельефы «Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э., Берлин, Пергамон-музей). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия, Рим, Ватиканский музей). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э., Санкт-Петербург, Эрмитаж) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Древнеримское искусство

Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре: принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика фресок (сюжеты из земной жизни умершего). Замена вымыслом утраченной действительности. Связь скульптуры с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. «Крылатые кони из терракоты» (IV в. до н. э.). «Терракотовая статуя Аполлона храма в Вейо» (VI в. до н. э.). «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж). «Капитолийская волчица» (около 500 г. до н. э.). Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

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

Искусство Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе 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 и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, 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. Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

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

Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н.э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н.э. – 50-е гг. I в. н.э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н.э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.). Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н.э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистически-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н.э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в., Москва, ГМИИ). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель – Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н.э., Сицилия).

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

Зачет

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

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.

Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

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 (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Византийская иконопись

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. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. 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. Святой Лука как первый иконописец. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.); рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Обратит внимание на то, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по

выбору.

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.

Введение. Искусство варваров

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

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

Романский стиль

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: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

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. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент

архитектурного сооружения наделяется 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. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляются вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

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.

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

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Архитектура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его

творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мариа дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пации» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 – 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 – 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 – 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темпьетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) – как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио (1508 – 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 – 1567).

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

Скульптура Раннего Возрождения

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 – 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 – 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г., Флоренция, Национальный музей). Давид (1430-1440-е годы) – первая обнаженная статуя в итальянской пластике Возрождения. Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 – 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 – 1453) – первый конный памятник в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

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

Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337). 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» (1333) его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей.

Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо (1401 – 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе – между 1427 – 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

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

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484). *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519) 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. «Мадонна в гроте» (1483 – 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 – 1497, монастырь Санта-Мария делла Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

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

Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 – 1520) 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. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле» (1502). Флорентийский период. «Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506). 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» (1505 – 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа» (1509 – 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 – 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 – 1515). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

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

Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца 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 Буонарроти (1475 – 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 – 1501), «Давид» (1501 – 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 – 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

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

Венецианская живопись. Тициан

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 Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 – 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио; 1485/90 – 1576), картины «Вакх и Ариадна» (1522 – 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 – е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 – 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 – 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 – 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

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

Творчество Веронезе и Тинторетто

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» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 – 1588), введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 – 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 – 1588).

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

Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях 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 обыденной и духовной жизни. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 – 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (? – ум. 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 – 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

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

Босх и Питер Брейгель Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль глупцов». «Воз сена» (1500 – 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569). «Падение Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 – 1567). «Слепые» (1568).

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

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

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 (1471 – 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506). «Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

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

Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

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

Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

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

Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми селунскими вратами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми»,

«Знамение Богородицы», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

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

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследие. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

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

Своеобразие русской архитектуры

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

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

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

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) 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 Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском(1532; постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

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

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

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

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

Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

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

Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов XV - XVII веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

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

Школа Дионисия и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск 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.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

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

Искусство художественного оформления книги в средневековой России

Приход Книги на Русь вместе с христианством. Книга как атрибут христианских обрядов, источник Слова Божьего. Миниатюра, заставка, инициал. Древнейшие русские миниатюры. Остромирово Евангелие (1056 – 1057 гг.) и Изборник (1073). Расцвет книжной миниатюры в XII – XVI веках. Радзивилловская летопись конца XV века и Лицевой Летописный свод времен Ивана Грозного. Появление прямой перспективы, трехмерного пространства, реалистических деталей в рисунках XVII века. Книга «Титулярник» с портретами русских царей. Расцвет золотописного дела (т.е. красивого письма) в середине и конце XVII века. Книгописные мастерские Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома. Стили русского книжного орнамента: а) старовизантийский (торжественный, с обилием золотой краски и правильностью форм); б) тератологический, т.е. «чудовищный» (связанный с образами древней языческой культуры); в) балканский; г) нововизантийский. Влияние немецкой гравюры первых печатных книг на русских книжников в XVI- XVII веках. Создание русскими первопечатниками старопечатного стиля на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры. Взаимное влияние печатников и живописцев, иллюстрировавших книги, друг на друга. Вытеснение рукописной книги книгой печатной. Создание новых стилей в среде староверов (например, гуслицкого стиля из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы). Средневековый книжный переплет.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете образцы русской книжной миниатюры; сделать подборку иллюстративного материала по теме.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: просмотр видеofilьма о сокровищах Кремля.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

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, Халс, Вермер Дельфтский.

Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стил ь барокко

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

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), 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. Обратить внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти непременный признак барочной постройки. 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. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

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

Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от

иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 – 1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Искусство Фландрии XVII века

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 Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине

«Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

«Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рейсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш принята для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи.

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. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор)» (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрике Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669).

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Обосновать положение, что принципы

классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. 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.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Искусство Франции первой половины XVIII века

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистических тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Боффраном (1667 – 1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера. Своеобразие искусства первой половины XVIII века – сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности, тяготение к образам Востока. Одновременное развитие реалистического направления в живописи. Познакомить с реалистической наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 1779),

художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Картонный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт – как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) – шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности, а также влияния достижений археологии – началом раскопок Помпей.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к деталям в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 – 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 – 1764) – шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женеьевы (Пантеон) (1757 – 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 – 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804). *Скульптура неоклассицизма.* Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 – 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697 – 1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743 – 1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Сочетание черт светской парадности с меткостью психологической характеристики в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723 – 1792) - живописца и теоретика искусства. «Портрет писателя Стерна» (1760). Создание одновременно с реалистическими аллегорическими портретами. «Портрет актрисы Сары Сиддонс в виде музы трагедии» (1784). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727 – 1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрю» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784 – 1785). Благородство и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Джонатана Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Русское искусство начала XVIII века

Дать представление о европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Главенство двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

А). *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина проникновения в характер в «Портрете наполевого гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 – 1739) – первый автопортрет русского художника. Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? – 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 – 1724). Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Б). *Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой*, призванной запечатлеть лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры начала века иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. Петропавловский собор (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. Кунсткамера – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). Летний дворец Петра (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меньшикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). Центральная башня Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 – после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

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

Русская архитектура второй половины XVIII века

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; познакомиться 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 (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 – 1782), здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

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

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича

Лосенко (1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

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

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 – 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Франциско Гойи (1746 – 1828), отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; о разоблачении традиционного порядка и уклада жизни старой Испании в графической серии «Капричос» (исп. - «фантазия», «игра воображения») (1797- 1798). Раскрытие в офортах темы добра и зла. «Сон разума рождает чудовищ», «Какой златоуст!», «Когда расцветёт, мы уйдем» (все офорты из серии «Капричос»). Откровенность характеристик парадного портрета семьи Карла IV (1800). Содержательность и внутренняя страстность женских портретов. «Портрет Исабельи Кобос де Порсель» (1806). Воплощение живой красоты в образе одетой и обнаженной лежащей женщины (махи) на картинах 1802 года. Отражение героической борьбы испанского народа с французскими интервентами в картине «Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808 года» (1814). Тема страдания и подвига народа в графической серии «Бедствия войны» (1810 – 1820). Например, лист посвященный подвигу защитницы Сарагосы Марии Агостины «Какое мужество!». Поздний период творчества Гойи. «Сатурн» (из цикла росписей «Дом глухого»).

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Французский классицизм

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве Жака Луи Давида (1748 – 1825), основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) – как один из лучших портретов

революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры *Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867)*, составляющими ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадмуазель Ривьер» (все 1805). Обратит внимание на главное средство Энгарисовальщика – гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 – 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеофильм о французском классицизме в Интернете.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа и скульптора Франсуа Рюда. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя – как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791 – 1824) – основоположника революционного романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 – 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 – 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к угнетенным, верой в торжество света и добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 года», 1830). Яркая эмоциональность, отказ от канонов, расширение круга тем в скульптуре романтизма. Смелое соединение образов реальности и аллегии в горельефе Франсуа Рюда (1784 – 1855) «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза», 1833 – 1836), украшающем Триумфальную арку на площади Звезды в Париже.

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

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

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

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений

Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

Реализм во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями «реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 – 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснотен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них обстановке «Прачка» (Париж, Лувр). Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа. Роль французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 – 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860, Москва, ГМИИ). «Воз сена» (1860, Москва, ГМИИ). «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870, Москва, ГМИИ). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших, работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 – 1867) – как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 – 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811 – 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Француа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 – 1850, Бостон, Музей изящных искусств). «Сборщицы колосьев» (1857, Париж, музей Орсе). «Человек с мотыгой» (1863, Париж, Лувр). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 – 1877) – главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850, Париж, музей Орсе). «Здравствуйте, господин Курбе» (1854, Монпелье, Музей Фабр). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Веяльщицы» (1855, Нант, Музей изящных искусств). «Ателье» (1855, Париж, Лувр) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети 19 века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепаж (1848 – 1884).

Эдуард Мане

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать

представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем – к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863, Париж, Лувр), «Олимпия» (1863 Париж, Лувр) – вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866). Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860, Лондон, Национальная галерея.) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника раздельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868, музей Орсэ, Париж). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882, Лондон, галерея Института Курто).

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомить с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства 19 века. Два главных открытия 19 века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике. Творчество Клода Моне (1840 – 1926) – основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872, Париж, музей Мармоттан). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Влияние работы Эдуарда Мане («Музыка в Тюильри») и Яна Бартолда Йонгкинда, нидерландского художника, предтечи французского импрессионизма (работа на пленэре, непосредственность впечатлений, свободная, обобщенная, подчас эскизная манера письма, светлая, тонкая гамма). Ян Бартолд Йонгкинд «Набережная Орсэ» (1852, Баньер-де-Бигор, музей Салье). Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873, Лондон, Галерея Института Курто) – яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873, Москва, ГМИИ). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы,

освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 – 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 – 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, Санкт-Петербург, ГЭ). «Красные крыши» (1877, Париж, музей Орсэ). Разнообразие работ. Альфред Сислей (1839 – 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876, Руан, Музей изящных искусств). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834 – 1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 – 1875, Париж, Музей Орсэ). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Голубые танцовщицы» (около 1897, Москва, ГМИИ имени Пушкина). Творчество Огюста Ренуара (1841 – 1919) – поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876, Париж, Лувр). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876, Москва, ГМИИ). «Портрет Жанны Самари» (1877, Москва, ГМИИ). «Девушка с веером» (1881, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Огюст Роден

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864, Париж, Музей Родена). «Бронзовый век» (1876, Париж, Музей Родена). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 – 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность, перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 – 1900, Париж, Музей Родена). «Ева» (Париж, Музей Родена; Москва, ГМИИ). «Поцелуй» (1886, Париж, Музей Родена). «Вечная весна» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 – 1886, Кале). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897, Париж, Музей Родена). Значение творчества скульптора.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете на канале YouTube видеосюжет о творчестве Родена.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее называли неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка

импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра – как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointillier – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886, Чикаго, Институт искусств). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 – 1888, Нью-Йорк, музей Метрополитен). «Цирк» (1890 – 1891, Париж, музей Орсэ). Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 – 1907, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Сосна» (1909, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина).
Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма – Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом. Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 – 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 – 1875, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890, Москва, ГМИИ). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900, Париж, Музей Орсэ). «Берега Марны» (1888, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Большая сосна близ Экса» (90-е годы, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Гора Сент-Виктуар» (1900, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Большие купальщицы» (1898 – 1905, Филадельфия, Художественный музей). Творчество Поля Гогена (1848 – 1903) – обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888, Эдинбург, Национальная галерея). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Гаити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянских полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Женщина, держащая плод» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «А ты ревнуешь?» (1892, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Жена короля» (1893, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?» (1897, Бостон, Музей искусств). Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Творчество Винсента Ван Гога (1853 – 1890). Личность художника, трагичность биографии. Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной

средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека. Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885, Амстердам, Музей Ван Гога). «Сеятель» (1888, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер). «Подсолнечники» (1889, Лондон, Национальная галерея). «Дорога в Овере после дождя» (1890, Москва, ГМИИ). «Красные виноградники в Арле» (1888, Москва, ГМИИ). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888, Нью-Йорк, Ларен, собрание Ван Гога). «Ночное кафе в Арле» (1888, Нью-Йорк, собрание Кларк). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Чикаго, собрание Блок). «Портрет доктора Гаше» (1890, Париж, Музей Орсе). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Искусство первой половины XIX века. Архитектура

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

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

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

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

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

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в

связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. П. Мартос - памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Ф. Щедрин «Морские нимфы, несущие глобус» у здания Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский «Колесница Славы» на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский - памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт - скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

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

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. П. 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. 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 прокладывая. 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.

Художник П. А. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень

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

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

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 В. Г. 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 И. Н. Крамского и критика В. В. 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 И. 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: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

Русский пейзаж XIX века

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

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Ф. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая

техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

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

Илья Репин

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

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

Василий Суриков и Виктор Васнецов

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 В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. 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: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

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

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

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

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

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

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

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

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

Зачет по теме «Искусство Западной Европы и России XIX века». Тестирование; работа с репродукциями.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834 – 1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ван Этвельде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри Ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). *Самостоятельная работа:* подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

СИМВОЛИЗМ

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

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

Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 – 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаванн «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 – 1947); манифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 – 1943): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

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

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «*fauves*») - «дикие»; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 – 1954) «Две шляпки» (1906; Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Помпиду). Морис де Вламинк (1876 – 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 – 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 – 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и

«Синий всадник». Людвиг Эрнст Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью» (Гамбург, Кунстхалле), «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920, Миннеаполис, Институт искусства). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908, Москва, Государственная Третьяковская галерея). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910, Эссен, музей Фолькванг). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн, Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 – 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912, Буффало, галерея Олбрайт – Нокс). Умберто Боччони (1882 – 1916) «Elasticita» (1912, Милан, пинакотека Брера), «Динамизм футболиста» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского – сверхреализм – направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Мечь» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

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

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, 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: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

Абстрактное искусство

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

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

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

РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Константин Коровин и Валентин Серов

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 (1861 – 1939) - 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 работами В.А. Серова (1865 – 1911). Картина «Девочка с персиками» (1887) - 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» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» (1910) - 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: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) 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.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

«Мир искусства»

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), графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Л. Бакст «Тергог 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».

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

«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 (1871 – 1960), обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

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

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

«Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

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

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.

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

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

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

Ранний русский авангард

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. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). 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. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

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

ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

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

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

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

«Четыре искусства», АХРР и ОСТ

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

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Рязский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К.Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

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

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. Былыницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

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

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

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже

(1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

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

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: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

Искусство конца 40-х начала 80-х годов

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

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

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

Искусство моего края, города

Региональный компонент программы.

Подготовка к итоговой аттестации (экзамену)

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Модернизм

Введение. Разнообразие направлений – характерная черта искусства XX века. Стремление по-новому воплотить черты материального и духовного мира в искусстве первой половины XX века. Модернизм (от фр. moderne – «новейший», «современный») – общее название течений в искусстве конца XIX – XX веков, порвавшими с традициями реализма. Причины возникновения модернизма. Влияние технической революции на

изменение отношения к традиционному изобразительному искусству. *Самостоятельная работа*: повторить терминологию; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале YouTube.

Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»

Сформировать представление о творчестве Вальтера Гропиуса (1883 – 1969) - архитектора-новатора, наиболее полно воплотившего принцип функционализма в зданиях с «навесными стенами»; создателя высшего архитектурного и промышленного училища «Баухауз» (1919). Провозглашение идеи воссоединения искусства, техники и науки, как это было в Средние века, но на новой основе. Разработка новой системы обучения. Проведение занятий одновременно в производственной и творческой мастерских. Подготовка специалистов-универсалов, которые понимали форму и технологию создания вещей. Строительство по проекту Гропиуса и фон Мейера комплекса зданий для «Баухауза» (1925 – 1926) Проектно-экспериментальные мастерские «Баухауза». Создание недорогих, доступных массовому потребителю высококачественных предметов быта. Желание участвовать в решении насущных социальных проблем вылившееся в эстетическом новаторстве, приверженности к типовому массовому строительству и серийному производству. Причины закрытия школы.

Самостоятельная работа: просмотр видеofilьма по теме в Интернете.

Людвиг Мис ван дер Роэ

Сформировать представление о творчестве Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Термины «рационализм», «конструктивизм», «функционализм» как название единого творческого метода. Архитекторы-функционалисты. Термин «международный (интернациональный) стиль» в архитектуре. Признание функционализмом только утилитарности, отрицание декоративных мотивов и национальных традиций. Признаки международного стиля: здания со стальными несущими каркасами, «навесными стенами», лишённые каких бы то ни было декоративных элементов. Создание элементов здания в заводских условиях; сведение работы на строительной площадке к монтажу. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне (Испания, 1929); вилла Тугендхата в Брно (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Педагогическая деятельность. Комплекс зданий Иллинойского технологического института. Особенности американских проектов мастера: «тело» здания - коробка параллелепипеда – замкнуто и ни одной деталью не выступает из строгого заданного объема; формирование рисунка фасада членением этажей ленточными (опоясывающими) окнами и вынесение наружу конструктивного каркаса внешней стены. Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958). Значение творчества Людвиг Мис ван дер Роэ: концепция «стекла и стали» сделалась архитектурным стандартом для многих западноевропейских и американских зодчих.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма о вилле Тугендхата в Брно в Интернете на канале YouTube .

Ле Корбюзье

Сформировать представление о Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965) – главе конструктивизма; зодчем, живописце, скульпторе,

дизайнере, блестящем публицисте и теоретике. Начало творческого пути с семейной профессии часовщика-гравера; увлечение архитектурой. Его архитектурные «университеты»: глубокое самообразование, путешествия, музеи, библиотеки, творческое общение со многими ведущими мастерами. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году: 1) дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается зеленая зона; 2) свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки помещения можно располагать по-разному; 3) несущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от гибкости планировки; 4) оконные проемы сливаются в единое ленточное окно; 5) плоская крыша-терраса с садом, которая должна возвращать городу ту зелень, которую отбирает объем здания. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Отказ от своего лозунга «Дом – машина для жилья», выступление против рационального производства. Введение в свои работы форм, характерных для традиционного жилища. Дом Эррасурис в Чили (1930). Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60-х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961-1964).

Самостоятельная работа: посмотреть видеofilm о творчестве мастера по Интернету.

Фрэнк Ллойд Райт

Дать представление о творчестве Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) – американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвигание идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: посмотреть видеofilm о творчестве мастера по Интернету.

Архитектура второй половины XX века

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к

разнообразие мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. Малый дворец спорта. Рим. 1956 – 1957. Оскар Нимейер. Здание Национального конгресса. Бразилия. 1960. Кэндзо Тангэ. Центр средств массовой информации. Кофу. 1962 – 1967 гг. Йорн Утзон. Оперный театр. Сидней. 1957 – 1973 гг. Иоганн Отто фон Шпрекельсен. Большая арка в районе Дефанс. Париж. 1982 г.

Самостоятельная работа: просмотр документального сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

Скульптура. Генри Мур

Сформировать представление о скульптуре XX века. Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура: от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже.

«Мобили» - кинетическая скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). Бесплезная машина. Дворец Юнеско. Париж.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале YouTube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико

Сформировать представление о метафизической живописи - направлении в итальянской живописи, возникшем в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо Де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Манекен – ключевой персонаж метафизической живописи. «Археологи». Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться. Стремление вырваться из определенностей пространства и времени. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Искусство для Де Кирико - своеобразный музей, где можно черпать вдохновение, заимствовать композиционные схемы, приемы письма. Элемент игры, буффонады – главное в его общении со зрителем.

Самостоятельная работа: сделать описание картины Де Кирико по выбору; поиск

иллюстраций в Интернете.

Пит Мондриан и неопластицизм

Сформировать представление о неопластицизме. Познакомить с творчеством Пита Мондриана (1872 – 1944) - лидера голландской группы «Стиль», автором первых геометрически-простых абстрактных работ. Путь от реализма через кубизм к беспредметной абстрактной живописи. Обобщение натурального мотива, выявление основного характерного модуля для создания пластического эквивалента «структуры мироздания». Анализ картин «Красное дерево» (1909 – 1910), «Серебристое дерево» (1912), «Мелодия в цветах» (1912). Задача: увидеть прекрасное в простом мотиве; почувствовать пропорциональность частей картин; гармонию цветовых отношений; умение художника построить пространство и создать стройную композицию; почувствовать ритм изогнутых линий. Создание Мондрианом основы теории неопластицизма (системы геометрического абстракционизма). Появление нового понимания искусства как формы устремления научно-технической мысли по пути к развитию производства и скорейшего достижения земного цивилизационного рая. Принципы неопластицизма: перпендикулярное пересечение линий, ограничение палитры тремя чистыми основными цветами, подчеркивание плоскости, равновесие. Достижение гармонии простотой и чистотой отношений внутри холста. Серия композиций в квадрате (ромбе) и «решеток». Организация плоскости с помощью геометрически-простых элементов. «Композиция с красным, синим и желтым» (1930); «Композиция с голубым» (1935); «Нью-Йорк-сити 1» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). Использование идей художника современными дизайнерами.

Самостоятельная работа: рисунок-копия работы Пита Мондриана.

Дадаизм (1913 – 1920-е)

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Термин «дада» (дадаизм). Тристан Тцара (настоящее имя Сами Розеншток, 1896 – 1963) – выходец из Румынии, основатель течения, французский теоретик искусства, живописец, поэт. Главная задача движения: разрушение какой бы то ни было эстетики. Выражение недовольства буржуазным обществом, стремление дразнить и провоцировать его. Рождение движения в Швейцарии в 1916 году. Причины возникновения (реакция на мировую катастрофу Первой мировой войны опрокинувшей представления о здравом смысле). Деятельность Марселя Дюшана (1887 – 1968), который изменил ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Кошунственная картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made). Марсель Дюшан: «Велосипедное колесо на табуретке» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1913 году; «Фонтан» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1918 году. Абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, похожие на инженерные схемы Франсиса Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915). Международное движение дадаизма. Выставки, журнальная деятельность. Выставка дадаистов 1920 года в Кёльне. Деятельность ярких представителей направления: Ханса Арпа (живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»); Курта Швиттерса (1887 – 1948) – коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы»; Макса Эрнста (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов. Курт Швиттерс «Мерц 25 А. Созвездие». Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления,

названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

Сюрреализм

Расширить представление о сюрреализме (слово сюрреализм (фр. – «сверхреальность»)) – направлении в искусстве и литературе XX века. «Манифест сюрреализма», опубликованный поэтом Андре Бретоном в 1924 году. Зарождение сюрреализма в среде художников-дадаистов, применение ключевых приемов дада – «реди-мейд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Влияние на художников теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Метод свободных ассоциаций. Коллективное творчество (игра «изысканный труп»). Эксперименты с различными техниками. Метод графического автоматизма французского художника Андре Массона (1896 – 1987). А. Массон «Медитация на дубовом листе» (1942). Использование техники фроттажа (фр. «натирирование»). Макс Эрнст «Она хранит свою тайну» (1925). Главные принципы сюрреализма: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Макс Эрнст «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926). Ив Танги (1900 -1955) «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932). Рене Магритт (1898 – 1967) «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955). Творчество испанского художника Сальвадор Дали как символа движения сюрреализма. Сальвадор Дали (1904 – 1989) – живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Картины-ребусы. «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; просмотр документального фильма о «Сальвадоре Дали»; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

Абстрактный экспрессионизм

Дать представление о формировании Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Самостоятельная работа: повторить понятие «экспрессионизм»; записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины; поискать дополнительный визуальный материал.

Поп-арт и процессуальное искусство

Сформировать представление о поп-арте и процессуальном искусстве. Термин «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство»). Рождение направления в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта: комиксы, коммерческая реклама. Быстрое распространение стиля. Поп-арт – как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925 -2008) – один из лидеров поп-арта. Сотрудничество художника с выдающимися авангардистами своего

времени: музыкантами, хореографами, художниками. Соединение шелкографического изображения, фрагментов материального подбора и свободно положенных пятен красок. Умение видеть в хаотических наслоениях современной реальности наиболее общих черт и передавать их, используя средства пластического языка. Композиционное соединение структурности и свободы. Р. Раушенберг «Имение» (1963). Энди Уорхолл (1928 – 1987) – один из лидеров поп-арта. Привлечение внимания к абстрактным свойствам вещей, тиражирование объектов (этикеток банок, бутылок кока-колы, лица Мэрилин Монро). Э. Уорхолл «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962). Отражение стремления массового зрителя к созданию идолов, кумиров. Программная идея направления: расширение понятия искусства за пределы собственно художественного рода деятельности. Существенная особенность культуры авангарда – отрицание границы между искусством и жизнью. Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (англ. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Влияние поп-арта на развитие современного искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины «поп-арт», «шелкография», «хэппенинг»; поискать дополнительный визуальный материал.

Гиперреализм и концептуализм

Сформировать представление о двух полярных течениях в искусстве второй половины XX века. Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес. «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз. Линда. (1975 – 1976). Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины («гиперреализм» и концептуализм).

Постмодернизм и трансавангард

Сформировать представление о состоянии западной культуры конца XX века. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») – более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива). Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта

мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

ИСКУССТВО РУССКОГО АВАНГАРДА

Архитектура

Сформировать представление о русской архитектуре XX века. Два периода в развитии художественной культуры XX века – от начал века до 1930-х и 1930 – 1980-е годы. Творческий подъем конца 1910 –х – 1920-х гг. Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в художественных вузах. Восприятие архитектуры как символа преобразования, строительства «нового мира». Владимир Шухов. Радиобашня. Москва. 1922. Константин Мельников. Дом культуры им. И. В. Русакова. Москва. 1927 – 1929. Творчество Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов (ОСА). Близость к западноевропейскому функционализму. Формирование идеала здания, удобного в эксплуатации, построенного при минимальных затратах труда и материалов. Утопические идеи архитекторов 20-х годов. Спор урбанистов (братья Веснины) и дезурбанистов (М. Я. Гинзбург и др.) о принципах расселения в новом социалистическом обществе. Создание Союза архитекторов СССР (1932), учреждение Академии архитектуры СССР (1933). Использование наследия прошлого, главным образом искусства Античности и эпохи Возрождения в советском зодчестве. Развитие массового строительства. Разработка типовых проектов жилых домов, школ, общественных учреждений. Развитие строительной индустрии. Постройка первых панельных домов в 1940 году. Реконструкция Москвы. Формирование ансамбля московского центра к 1941. Проект Дворца Советов (Борис Иофан, Владимир Гельфрейх, Владимир Щуко). 1933 – 1939 гг. Возведение в 1948 – 1953 гг. в столице серии «советских небоскребов», способствовавших «укрупнению» традиционного силуэта старой Москвы.

Массовое жилищное строительство как основное содержание зодчества 1950 – 1960 – х годов. Внедрение принципа озелененного микрорайона с группами жилых зданий вокруг общественных и культурно-бытовых учреждений. Сведение метража квартир и отделки к минимуму с целью сделать жилье доступным рядовому потребителю. Создание сети домостроительных комбинатов, изготавливавших стандартные детали для сборки на строительной площадке в 1957 году. Однотипность зданий. Прямолинейность и аскетизм официальных зданий в 1960 – 1970 –х. Кремлевский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец; 1959 – 1961) и ансамбль проспекта Калинина в Москве (архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц и др.). Появление оригинальной планировки жилищных комплексов в 1970-1980-х годах. Строительный бум в Москве начала 1990-х. Разнообразие стилей, форм и материалов. Применение высоких технологий. Создание построек в стиле «хай-тек» (анг. hightech, сокращение от high technology – «высокая технология»). Популярность исторических стилей. Создание «московского стиля» (включение в современные постройки мотивов старой московской архитектуры). Храм Христа Спасителя – программное произведение московского стиля. Гостинный двор, подземный торговый комплекс на Манежной площади, реконструкция зоопарка, Большого театра, Большой спортивной арены в Лужниках и пр. Создание грандиозного московского проекта – Международного делового центра с десятками небоскребов.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм о советской архитектуре, записать названия сооружений и имена ведущих архитекторов; подобрать визуальный материал.

Василий Кандинский

Сформировать представление о творчестве Василия Кандинского (1866 – 1944) - живописце, графике, основоположнике и теоретике абстракционизма. Творческий путь художника – это движение к беспредметности. Плоскостная композиция из цветowych пятен – элементов живописи. «Революция в искусстве» совершенная книгой «О духовности в искусстве», в которой художник открыл значение цвета и формы в живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он пришел к видению реальности в виде цветowych пятен; обратить внимание на свободное расположение цветowych пятен на плоскости листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; композиционное соединение цветowych пятен с черным контуром. «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909, масло, Государственная Третьяковская галерея); «Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и др.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно передать соотношение цветowych пятен по размеру, цвету, промежуткам.

Казимир Малевич

Расширить представление о творчестве Казимира Малевича (1878 – 1935) - лидере живописного движения «супрематизм». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича. Архитектон «Альфа» (1923 – 1924). Архитектон «Гота» (1924 – 1925). Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, например, из цикла «Мост над бездной» о Казимире Малевиче. Сравнение композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Задача: выявить разницу творческого метода.

Владимир Татлин

Сформировать представление о творчестве Владимира Татлина (1885 – 1953) - лидере русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор. Выставка «О, 10» - как пиковый момент развития отечественного авангарда - появление двух основных направлений «конструктивизма» и «супрематизма». Конструктивизм. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорашивание пылью и другими способами. «Рельеф 1915» (1915). «Угловой контррельеф» (1914-1915). Близость с работами К. Малевича и

живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе. «Башня *Самостоятельная работа*: словарная работа: «конструктивизм»; Динамическая организация фрагмента пространства из несложных по форме разно-материальных элементов.

Наталья Гончарова

Расширить представление о творчестве Натальи Гончаровой (1881 – 1962) – одной из самых известных представителей русского и французского авангардного искусства, живописца, графика, иллюстратора книг, дизайнера, театрального сценографиста. Рассказать об использовании Гончаровой новейших стилей живописи начала XX века: кубизма, различных форм примитивного искусства, лучизма, кубофутуризма. Судьбоносная встреча с Михаилом Ларионовым, одним из лидеров русского авангарда. «Пьеро и Коломбина (автопортрет с М. Ларионовым)» (1907). «Автопортрет с желтыми лилиями» (1907). «Мать» (1910). «Крестьяне, собирающие яблоки» (1911). «Крестьяне, переносящие виноград» (1911 – 1912). «Желто-зеленый лес» (1912). «Аэроплан над поездом» (1913). «Велосипедист» (1913). Эскизы к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1914). Триптих «Испанки» (1916 – 1920). Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина (1921).

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Натальи Гончаровой; написать сообщение о творчестве Татьяны Мавриной (Лебедевой) (1902 – 1996) – живописца, мастера станковой и книжной графики, исследователя и знатока русского народного искусства.

Павел Филонов

Познакомить с творчеством Павла Филонова (1883 – 1941) – основоположника «аналитического искусства». Сложный творческий и жизненный путь. Статья «Канон и закон» (1912), где впервые художник изложил основные принципы выработанного им стиля: ощущение движения, «сделанность» - тщательная проработка каждого участка работы, «видящий» и «знающий глаз». Ранние работы художника. «Крестьянская семья» («Святое Семейство», 1914) – стиль близкий традициям примитивизма. Воплощение главной идеи творчества – идеи «Мирового Расцвета» - в картине «Цветы Мирового расцвета» (1915). Пропагандистский характер искусства 20-30 –х годов. «Формула империализма» (1925); «Формула петроградского пролетариата» (1920-1921); «Формула весны» (1928 – 1929). Желание проникнуть в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

Самостоятельная работа: просмотр работ по книгам и Интернету.

Марк Шагал

Сформировать представление о творчестве Марка Шагала (1887 – 1985) – мечтателя, фантаста, авангардиста, создателя фантазий, которые преобразовывали скучные впечатления витебского быта в наивно-поэтическом и гротесково-символическом духе. Творческое применение приемов новейших течений при сохранении индивидуального видения. Жажда творчества, проявившаяся в экспрессии формы и цвета, фантастических метаморфозах предметного мира. «Я и деревня»(1911); «Автопортрет с семью пальцами» (1911); «Скрипач» (1912-1913); «День рождения» (1915); «Автопортрет с музой (Видение)»(1917 – 1918); «Над городом» (1914 – 1918); «Прогулка» (1917). Участие в международных выставках. Радостное восприятие революции 1917 года. Общественная и педагогическая деятельность. Эмиграция. Долгая и плодотворная жизнь во Франции. Занятие театральными декорациями, монументальные росписи и др. «Часы с синим крылом» (1949); «Фазтон» (1977) и др.

Самостоятельная работа: просмотр видеofilmа о творчестве художника; описание понравившейся работы в тетради.

Кузьма Петров-Водкин

Сформировать представление о творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939) – крупнейшего русского живописца первой трети XX века, ученике Серова, педагоге-экспериментаторе, теоретике, писателе. Связь творческой манеры с традициями европейской и русской живописи. Творческая интерпретация традиций прошлого с целью выражения вечных понятий красоты, гармонии, чистоты. «Сон» (1910) – повторение сюжета полотна Рафаэля «Сон рыцаря». «Купание красного коня» (1912) – монументальность, символизм, близость к древнерусской иконописи. «1918 год в Петрограде» (1920) – сочетание в облике молодой матери черт портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон.

Педагогическая деятельность. Натюрморты. «Утренний натюрморт» (1918). «Сферическая перспектива» Петрова-Водкина. Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). «Весна» (1935). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, анализ композиции натюрморта (по выбору).

КИНО И ЖИВОПИСЬ

Аудиовизуальное искусство

Сформировать представление о понятии «аудиовизуальное искусство». Развитие аудиовизуальных искусств, основанных на технике – фотографии, мультипликации, кино, видео в XX веке. История аудиовизуального кино как процесса поиска средств по-новому отразить мир и человека. Освоение художественных возможностей техники на протяжении XX века. Начало поиска в этом направлении в России. Новаторская деятельность в области фотографии Александра Родченко, в области кино Сергея Эйзенштейна. Изменение положения вещей в эпоху постмодернизма. Объединение мира с помощью Интернета. Девальвация застывшего изображения и клиповое сознание людей начала XXI века. Конфликт между техническими средствами и отсутствием вкуса и мастерства у большинства людей, пытающихся сегодня заниматься видеоискусством. Искусство, заставляющее думать и искусство развлекающее. Роль искусства в воспитании человека.

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством и исследовательской деятельностью Михаила Васильевича Матюшина (1861 – 1934), создателем оригинальной теории «расширенного смотрения»; в Интернете на канале YouTube видеосюжет о фестивале «Праздник света в Лионе (29 декабря 2012) «Видеомэппинг» собора Сен-Жана».

Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века

Дать представление об обращении к кино ряда авангардных художников в начале XX века с целью поиска нового художественного языка. Деятельность итальянского футуриста Маринетти по превращению кинематографа в новое выразительное средство. Первые опыты кино-авангарда в Германии. Создание «абстрактной анимационной живописи». Деятельность Эггелинга и Рихтера. Ирония и странности французского авангарда в фильмах Ф. Леже («Механический балет», 1924), Ман Рэя («Морская звезда», 1928). Обращение к языку кино сюрреалистов. Фильмы «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век», снятые Луи Бюнюэлем вместе с Сальвадором Дали.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Механический балет Balletmecanique 1924» Ф. Леже; подготовить сообщение о творчестве художника Фернана Леже (1897 – 1899), подобрать иллюстративный материал.

Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века

Сформировать представление о развитии анимационного кино после 1940 годов, позволившего некоторым художникам проявить свой талант (Коль, Блэктон, Маккей, Уолт Дисней). Деятельность Уолта Диснея. Изобретение Маклареном новой техники (рисунок пастелью или карандашом прямо на фото пленке). Начало кинетизма. Использование элементов анимации в художественном фильме «Сократ» (1968) Лапуджедом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Уолта Диснея.

Анимационное искусство в России

Расширить представление об истории русской мультипликации (то же, что анимация). Слово «мультипликация» (с лат. означает «умножение»). Творчество художника и оператора В. А. Старевича, снявшего первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люконида, или Война рогачей и усачей», персонажами которого были препарированные жуки. Становление отечественной школы мультипликации во второй половине 1920-х годов. Появление первых детских мультфильмов. «Сенька-африканец» И. П. Иванова-Вано, Ю. А. Меркулова, Д. Я. Черкеса; «Каток» Иванова-Вано, Черкеса; «Тараканище» А. В. Иванова и др. Развитие жанра сказки на студии «Союзмультфильм», созданной в 1936 году. «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова (Иванов-Вано) – первый советский полнометражный рисованный фильм. Лучшие фильмы-сказки послевоенных лет – «Снежная королева», «Золотая антилопа» режиссера Л. К. Атаманова. Успех на международном экране советской мультипликации. Интерес к миру человеческой души, стремление раскрыть сложный внутренний мир современного человека в фильме Норштейна «Сказка сказок». Творчество Гарри Бардина.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь имена художников-мультипликаторов и названия шедевров российской мультипликации; посмотреть мультфильм «Адажио» Гарри Бардина.

Фильмы современных художников

Поднять вопросы о значении искусства в обществе, о роли художника в современном мире. Например, организовать обсуждение документального фильма французского фотографа Жана Бертрана «Дом» (вариант с авторским монологом).

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

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

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,

олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6)

класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

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

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

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

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

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

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

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб.пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб.пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.