

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа имени Олега Николаевича Ряшенцева»
городского округа Пущино Московской области

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 искусства**

г. Пущино 2022

Разработчики:

Т.В. Чемерис, преподаватель высшей категории МБУДО «ДХШ им. О.Н. Ряшенцева»

К.А. Езопова, преподаватель высшей категории МБУДО «ДХШ им. О.Н. Ряшенцева»

Редактор:

К.Н. Чемерис, преподаватель высшей категории МБУДО «ДХШ им. О.Н. Ряшенцева», почетный работник
общего образования Российской Федерации

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы

1. 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».

Учебный предмет 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 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.

Программа включает в себя знакомство с искусством живописи, графики, скульптуры, архитектуры, с народным и декоративно-прикладным искусством. Эти виды искусства изучаются в контексте взаимодействия друг с другом, а также в контексте их связи с окружающим миром, современным обществом, с жизнью конкретного человека, прививая устойчивый интерес к культуре народов мира.

Произведения, художники, термины, жанры искусства в рамках изучаемой темы выбираются преподавателем самостоятельно в соответствии с ФГТ.

По усмотрению преподавателя допустимо изменять последовательность изучения тем, предусмотренных программой, а также варьировать объем времени, отведенный на их изучение.

Для проверки и контроля знаний, а также с целью закрепления изучаемого материала на уроках вводятся практические задания в рабочей тетради (записи, зарисовки), кроссворды, тесты.

Срок освоения программы

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

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия от 4 до 10 человек.

Объем учебного времени и виды учебной работы

При изучении учебного предмета предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся определен с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Аудиторные занятия: 1 час в неделю

Самостоятельная работа: 0,5 час в неделю

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	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	15	18	15	18	15	18	15	18	15	18	165
Самостоятельная работа	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	82,5
Максимальная нагрузка	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Промежуточная аттестация	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Цель и задачи учебного предмета

Цель: приобретение обучающимися знания основных этапов развития изобразительного искусства, умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности, первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Задачами учебного предмета является формирование:

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 класс)

№ п.п.	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1 полугодие					
1.	Язык искусства. Композиция	беседа	1,5	0,5	1
2.	Типы композиции. Композиционные схемы	беседа	1,5	0,5	1
3.	Формат и размер изображения	беседа	1,5	0,5	1
4.	Вертикали и горизонталы в композиции	беседа	1,5	0,5	1
5.	Диагонали в композиции	беседа	1,5	0,5	1
6.	Композиционный центр	беседа	1,5	0,5	1
7.	Симметрия и асимметрия. Равновесие	беседа	1,5	0,5	1
8.	Точки зрения в композиции	беседа	1,5	0,5	1
9.	Виды перспективы	беседа	1,5	0,5	1
10.	Контрасты в композиции	беседа	1,5	0,5	1
11.	Символы и аллегории	беседа	1,5	0,5	1
12.	Цвет и тон. Линия и пятно	беседа	1,5	0,5	1
13.	Плоскость, объем, пространство	беседа	1,5	0,5	1
14.	Фактура и текстура	беседа	1,5	0,5	1
15.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
Итого за полугодие:			22,5	7,5	15
2 полугодие					
1.	Художественный образ	беседа	1,5	0,5	1
2.	Образ человека в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
3.	Образы детства в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
4.	Образ мамы в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
5.	Образы будней и праздников в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
6.	Образы героев в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
7.	Образы истории в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
8.	Образы природы в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
9.	Образы предметов в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
10.	Сказочные образы в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
11.	Образы святых в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
12.	Образ художника в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
13.	Художественный образ буквы	беседа	1,5	0,5	1
14.	Художественный образ статуи	беседа	1,5	0,5	1
15.	Художественный образ здания	беседа	1,5	0,5	1
16.	О чем говорит искусство	беседа	1,5	0,5	1
17.	Искусство в нашем городе	экскурсия	1,5	0,5	1
18.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
Итого за полугодие:			27	9	18

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс)

№ п.п.	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1 полугодие					
1.	Виды пластических искусств	беседа	1,5	0,5	1
2.	Архитектура. 1. Классификация и разновидности 2. Градостроительство и ландшафтная архитектура	беседа	3	1	2
3.	Скульптура. 1. Классификация и разновидности 2. Виды рельефа	беседа	3	1	2
4.	Графика. 1. Классификация и разновидности 2. Виды гравюры	беседа	3	1	2
5.	Живопись. Классификация и разновидности	беседа	1,5	0,5	1
6.	Жанры живописи 1. Классификация жанров 2. Жанровые разновидности	беседа	3	1	2
7.	Стили и направления в искусстве 1. Стили и направления в живописи 2. Стили в архитектуре	беседа	3	1	2
8.	Декоративно-прикладное искусство. Классификация и разновидности	беседа	1,5	0,5	1
9.	Синтез искусств	беседа	1,5	0,5	1
10.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		22,5	7,5	15
2 полугодие					
1.	Первобытное искусство	беседа	1,5	0,5	1
2.	Искусство Древнего Египта 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство	беседа	3	1	2
3.	Искусство Древней Греции 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство. Скульптура 3. Фрески, вазопись	беседа	4,5	1,5	3
4.	Искусство Древнего Рима 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство.	беседа	3	1	2
5.	Искусство Византии 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство	беседа	3	1	2
6.	Раннехристианское искусство в Западной Европе	беседа	1,5	0,5	1
7.	Романское искусство в Западной Европе	беседа	1,5	0,5	1
8.	Готическое искусство в Западной Европе 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство	беседа	3	1	2
9.	Средневековая книжная миниатюра	беседа	1,5	0,5	1
10.	Искусство Древней Руси 1. Архитектура 2. Изобразительное искусство	беседа	3	1	2
11.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		27	9	18

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 класс)

№ п.п.	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1 полугодие					
1.	Искусство эпохи Возрождения в Италии. Проторенессанс. Раннее Возрождение 1. Архитектура 2. Живопись 3. Скульптура	беседа	4,5	1,5	3
2.	Живопись Италии Высокого Возрождения. 1. Творчество Леонардо да Винчи 2. Творчество Рафаэля Санти 3. Творчество Микеланджело Буонаротти	беседа	4,5	1,5	3
3.	Венецианская живопись эпохи Возрождения. Маньеризм 1. Творчество Джорджоне и Тициана 2. Творчество Веронезе и Тинторетто	беседа	3	1	2
4.	Искусство эпохи Возрождения в Нидерландах.	беседа	1,5	0,5	1
5.	Искусство эпохи Возрождения в Германии	беседа	1,5	0,5	1
6.	Искусство эпохи Возрождения в Испании	беседа	1,5	0,5	1
7.	Искусство эпохи Возрождения в Франции	беседа	1,5	0,5	1
8.	Русское искусство 15 - 16 вв. 1. Архитектура. Московский кремль. 2. Изобразительное искусство. Фрески. Феофан Грек, Андрей Рублёв.	беседа	3	1	2
9.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		22,5	7,5	15
2 полугодие					
1.	Русская иконопись 15-16вв. 1. Рублев и Дионисий. 2. Русский иконостас	беседа	3	1	2
2.	Русское искусство 17 в. 1. Архитектура. Московское барокко. 2. Живопись. Строгановская школа.		3	1	2
3.	Русское декоративно-прикладное искусство	беседа	1,5	0,5	1
4.	Стили и направления в искусстве Западной Европы 17-18 вв.	беседа	1,5	0,5	1
5.	Архитектура барокко и классицизма в Западной Европе 17-18 вв.	беседа	1,5	0,5	1
6.	Изобразительное искусство стиля барокко в Италии 17 в. 1. Скульптура 2. Живопись	беседа	3	1	2
7.	Изобразительное искусство Фландрии 17-18 вв. 1. Творчество П.Рубенса 2. Живопись: портреты, натюрморты, бытовой жанр	беседа	3	1	2
8.	Изобразительное искусство Голландии 17-18 вв. 1. Живопись «малых голландцев» 2. Творчество Рембрандта	беседа	3	1	2
9.	Изобразительное искусство Испании 17-18 вв.	беседа	1,5	0,5	1
10.	Изобразительное искусство Франции 17-18 вв. 1. Классицизм 2. Рококо	беседа	3	1	2
11.	Живопись Англии 18 в.	беседа	1,5	0,5	1
12.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		27	9	18

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 класс)

№ п.п.	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1 полугодие					
1.	Искусство Франции рубежа 18 - 19 вв.	беседа	1,5	0,5	1
2.	Искусство Испании рубежа 18 - 19 вв.	беседа	1,5	0,5	1
3.	Романтизм во Франции	беседа	1,5	0,5	1
4.	Романтизм в Англии.	беседа	1,5	0,5	1
5.	Реализм во Франции. 1. Онорэ Домье. Барбизонцы 2. Франсуа Милле, Гюстав Курбе	беседа	3	1	2
6.	Импрессионизм. 1. Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро 2. Огюст Ренуар, Эдгар Дега. 3. Огюст Роден.	беседа	4,5	1,5	3
7.	Постимпрессионизм 1. Неоимпрессионизм 2. Поль Гоген 3. Ван Гог	беседа	4,5	1,5	3
8.	Русское искусство 18 века. 1. Архитектура и монументальная скульптура 2. Живопись	беседа	3	1	2
9.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		22,5	7,5	15
2 полугодие					
1.	Русское искусство первой половины 19 века. 1. Архитектура 2. Скульптура	беседа	3	1	2
2.	Русская живопись первой половины 19 века. 1. Орест Кипренский и Василий Тропинин 2. Карл Брюллов и Александр Иванов 3. Алексей Венецианов и его школа 4. Павел Федотов	беседа	6	2	4
3.	Русская живопись второй половины 19 века. 1. Передвижники 2. Иван Крамской 3. Василий Перов 4. Владимир Маковский и Василий Максимов. 5. Григорий Мясоедов и Константин Савицкий 6. Василий Суриков 7. Верещагин, Н.Ге 8. Илья Репин	беседа	12	4	8
4.	Русский пейзаж 19 века. 1. Поленов и Левитан 2. Шишкин и Айвазовский	беседа	3	1	2
5.	Русское искусство второй половины 19 века. Архитектура и скульптура	беседа	1,5	0,5	1
6.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		27	9	18

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 класс)

№ п.п.	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1 полугодие					
1.	Искусство зарубежных стран конца 19 в. Модерн 1. Архитектура Антонио Гауди 2. Живопись	беседа	3	1	2
2.	Стили и направления начала 20 века 1. Стили и направления 2. Анри Матисс 3. Развитие экспрессионизма. 4. Пабло Пикассо. Кубизм 5. Футуризм. 6. Абстрактное искусство. 7. Сюрреализм	беседа	10,5	3,5	7
3.	Русское искусство начала 20 в. 1. Константин Коровин и Валентин Серов. 2. Михаил Врубель и Виктор Васнецов	беседа	3	1	2
4.	Творческие объединения конца 19 - начала 20 века 1. «Мир искусства» 2. «Союз русских художников» 3. «Голубая роза» и «Бубновый валет»	беседа	4,5	1,5	3
5.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		22,5	7,5	15
2 полугодие					
1.	Демократическое искусство второй половины 20 века 1. Скульптура второй половины 20 века 2. Графика 20 века 3. Мастера демократического искусства Америки 4. Художники реалистического искусства Англии 5. Изобразительное искусство Латинской Америки 6. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса. 7. Развитие мексиканской монументальной живописи	беседа	10,5	3,5	7
2.	История искусства зарубежных стран второй половины 20 века – начала 21 в. 1. Архитектура. 2. Скульптура. 3. Дадаизм 4. Неореализм в изобразительном искусстве.	беседа	6	2	4
3.	Постмодернизм и его направления рубежа 20 –21 вв. 1. Гиперреализм 2. Поп-арт и оп-арт 3. Кинетическое искусство 4. «Новая волна» авангарда и его разновидности. 5. Хэппенинг и перформанс 6. Трансавангард.	беседа	9	3	6
4.	Контрольная работа за полугодие	письменная работа	1,5	0,5	1
	Итого за полугодие:		27	9	18

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 1 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Язык искусства. Композиция.

Знакомство с термином «язык искусства». Основы языка пластических искусств (цвет, линия, объем, пространство, фактура и др.). Знакомство с термином «композиция». Линия и пятно как основные элементы композиции на плоскости.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

2. Тема: Типы композиции. Композиционные схемы.

Открытая и закрытая композиция. Использование геометрических фигур (прямоугольник, круг, треугольник) в качестве схем при построении композиции. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

3. Тема: Формат и размер изображения.

Знакомство с термином «формат». Прямоугольный горизонтальный и вертикальный, квадратный, круглый, овальный формат, панорама, комбинированный сложный формат изображения и характер его восприятия. Значение формата и размера изображения. Зависимость размера картины от ее содержания. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

4. Тема: Вертикали и горизонталы в композиции.

Знакомство с терминами «вертикаль», «горизонталь», «статика», «динамика». Вертикаль и горизонталь как опорные линии в композиции. Наклонные линии в композиции. Участие вертикалей и горизонталей в передаче статики и динамики в композиции. Символическое значение вертикалей и горизонталей. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

5. Тема: Диагонали в композиции.

Знакомство с термином «диагональ». Значение диагоналей в построении композиции (деление с помощью диагонали пространства картины на две части, разные по смыслу; передача движения по диагонали и характер этого движения). Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

6. Тема: Композиционный центр.

Знакомство с понятием «композиционный центр». Геометрический и смысловой композиционный центр. Приемы создания композиционного центра с помощью: цвета, тона, размера, формы, расположения, паузы. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

7. Тема: Симметрия и асимметрия. Равновесие.

Знакомство с терминами «симметрия», «асимметрия», «равновесие». Симметричная композиция и асимметричная уравновешенная композиция. Значение симметрии и асимметрии в построении статичной и динамичной композиции. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

8. Тема: Точки зрения в композиции.

Знакомство с термином «точка зрения». Обычная, высокая и низкая точка зрения в композиции. Характер образов с разными точками зрения. Выбор линии горизонта в зависимости от содержания образа. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

9. Тема: Виды перспектив.

Знакомство с термином «контраст». Примеры контрастов (контраст величин, форм, материалов, цвета, тона, фактуры или текстуры, плоскости и объема, смысловые контрасты). Контраст и нюанс. Значение контрастов и нюансов в организации композиции, построении сюжета, эмоциональном воздействии. Анализ художественных произведений.

Пример: М.Хоббема «Аллея в Миддельхарнесе», Ф.Алексеев «Вид храма Василия Блаженного от Москворецкой улицы», А.Егорнов «Летний пейзаж с костром», С.Боттичелли «Благовещение», иконы «Рождество», «Троица» А.Рублев, «Чудо о Флоре и Лавре», Богоматерь Оранта Великая Панагия, Джотто «Поцелуй Иуды», росписи древнеегипетских гробниц, пруд с утками и лотосами из гробницы Небамуна, иллюстрации Ю.Васнецова к русским потешкам, П.Клее «Красный и белые купола», Р.Лихтенштейн «В машине».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

10. Тема: Контрасты в композиции.

Знакомство с термином «контраст». Примеры контрастов (контраст величин, форм, материалов, цвета, тона, фактуры или текстуры, плоскости и объема, смысловой контраст). Контраст и нюанс. Значение контрастов и нюансов в организации композиции, построении сюжета, эмоциональном воздействии. Анализ художественных произведений.

Пример: Д.Моор плакат «Помоги», де Хем «Десерт», В.Васнецов «Богатыри», «Кащей Бессмертный», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», И.Левитан «Над вечным покоем», М.Сарьян «Финиковая пальма», В.Борисов-Мусатов «Призраки», А.Матисс «Красные рыбки», Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», Д.Моранди «Натюрморт», В.Пукирев «Неравный брак», Н.Богданов-Бельский «Новые хозяева», В.Маковский «Две матери», Валентин Серов «Петр I», П.Пикассо «Девочка на шаре».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

11. Тема: Символы и аллегории.

Знакомство с терминами «символ», «аллегория». Символы и аллегории в произведениях искусства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

12. Тема: Цвет и тон. Линия и пятно.

Цвет и тон в живописи и в графике. Локальный цвет. Символика цвета. Характер колорита (теплый, холодный, светлый, темный, яркий, тусклый, спокойный, напряжённый). Эмоциональное и физиологическое восприятие цвета. Линия и пятно в живописи и в графике. Характер линий. Эмоциональное восприятие линий. Форма и характер пятна. Ритм линий и пятен. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

13. Тема: Плоскость, объем, пространство.

Композиция на плоскости (фронтальная), объемная композиция, объемно-пространственная композиция в скульптуре и архитектуре. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

14. Тема: Фактура и текстура.

Знакомство с терминами «фактура», «текстура». Фактура и текстура в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Эмоциональное и ассоциативное восприятие фактуры. Художественные материалы. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

15. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 2 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Художественный образ.

Знакомство с термином «художественный образ». Содержание художественного образа. Восприятие зрителем художественного образа. Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Образ человека в искусстве.

Изображение человека в произведениях искусства. Отображение черт его характера, эмоционального состояния. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Образы детства в искусстве.

Изображение детей в произведениях искусства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Образ мамы в искусстве.

Изображение мамы в произведениях искусства. Эмоциональный характер образов. Сравнение произведений живописи и литературы. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример: Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем», Аркадий Пластов «Мама», Кузьма Петров-Водкин «Петроградская мадонна», Александр Дейнека «Мать», «Колыбельной Светланы» на музыку Т. Хренникова

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Образы будней и праздников в искусстве.

Изображение повседневных и праздничных забот людей в произведениях искусства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Образы героев в искусстве.

Изображение героев из древних легенд, сказаний и былин, их подвигов в произведениях искусства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Образы истории в искусстве.

Изображение исторических событий и исторических героев в произведениях искусства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Образы природы в искусстве.

Изображение природы в произведениях искусства.

Состояние природы в разное время года, в разную погоду, в разное время суток. Эмоциональный характер образов. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Образы предметов в искусстве.

Повторение термина «символ», знакомство с термином «метафора». Изображение предметов быта в произведениях искусства. Натюрморт как рассказ о человеке. Повествование в натюрморте. Образ-метафора. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

10. Тема: Сказочные образы в искусстве.

Изображение героев сказок в произведениях искусства. Положительные и отрицательные сказочные персонажи. Народные представления о добре и зле. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

11. Тема: Образы святых в искусстве.

Знакомство с терминами «святой», «покровитель», повторение термина «символ». Изображение героев из Библии в произведениях искусства. Представление о добре и зле с точки зрения христианства. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

12. Тема: Образ художника в искусстве.

Повторение термина «автопортрет». Автопортреты художников. Эмоциональный характер образов. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

13. Тема: Художественный образ буквы.

Начертание буквы. Стиль. Шрифт. Текстовая композиция. Композиция буквы – инициала, ее связь с литературным текстом. Эксилибрис. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

14. Тема: Художественный образ статуи.

Особенности создания скульптуры. Выразительные возможности скульптурных материалов (дерева, камня, глины, металла), способы их обработки, характер воздействия на зрителя. Пространственная среда и точка восприятия произведения скульптуры. Значение постамента. Влияние исторических стилей на развитие скульптуры. Анализ художественных произведений, содержание образов.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

15. Тема: Художественный образ здания.

Особенности создания образа в произведениях архитектуры. Особенности использования конструктивных элементов и строительных материалов в формировании облика здания, влияние исторических стилей на развитие архитектуры. Взаимосвязь функциональных и эстетических элементов архитектуры. Архитектурный декор. Дом снаружи и внутри. Знакомство с понятиями «экстерьер» и «интерьер». Анализ художественных произведений.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

16. Тема: О чем говорит искусство.

Искусство как средство познания жизни. Функции искусства. Значение произведений искусства в истории развития общества и в эстетическом воспитании личности человека.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

17. Тема: Искусство в нашем городе.

Экскурсия на художественную выставку или в музей. Монуументальное искусство – посещение городских арт-объектов.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

18. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС) 1 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Виды пластических искусств.

Знакомство с термином «пластические искусства». Изобразительные и неизобразительные виды пластических искусств. Специфические особенности видов пластических искусств. Единые основы языка пластических искусств.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Архитектура.

1. Классификация и разновидности

Виды архитектуры: архитектура объемных сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура. Основные качества архитектуры (польза, прочность, красота). Синтез искусства, науки и техники. Основные типы архитектурных сооружений. Интерьер как единица архитектурного целого. Планировка жилого помещения.

2. Градостроительство и ландшафтная архитектура

Градостроительные планы. Радиально-кольцевая и другие схемы. Особенности планировки своего города. Виды парков (английский пейзажный и регулярный французский), особенности их планировки.

Пример: градостроительный план Москвы, Санкт-Петербурга и пр.,

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Скульптура.

1. Классификация и разновидности

Повторение понятий «круглая скульптура» и «рельеф». Знакомство с понятиями «станковая», «монументальная», «декоративная» скульптура. Скульптурный портрет. Скульптурный монумент. Садово-парковая скульптура. Мелкая пластика. Основные жанры: бюст, статуя, конный монумент, скульптурная группа. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой и пространственной средой.

Пример:

2. Виды рельефа.

Виды рельефа: плоский (процарапанный) рельеф, углубленный рельеф, барельеф, горельеф, живописный рельеф. Взаимосвязь рельефа с архитектурой и круглой скульптурой. Изобразительные возможности рельефа. Рельеф в интерьере. Рельеф в декоративно-прикладном искусстве (камея, инталия и др.).

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Графика.

1. Классификация и разновидности.

Виды графики: рукотворная и печатная; станковая, монументальная, прикладная, книжная графика. Плакат. Выразительные возможности графических материалов и техник.

Пример:

2. Виды гравюры.

Знакомство с понятием «гравюра», «эстамп». Виды гравюры: ксилография, резцовая гравюра, линогравюра, офорт, литография, монотипия. Материалы и техники, особенности печати (выпуклая, углубленная и плоская печать).

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Живопись. Классификация и разновидности.

Знакомство с понятиями «станковая», «монументальная», «декоративная» живопись. Взаимосвязь живописи с архитектурой. Фреска, витраж, мозаика, панно как виды монументально-декоративной живописи. Рождение станковой картины.

Выразительные возможности живописных материалов и техник.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Жанры живописи.

1. Классификация жанров. Многообразие художественного отображения окружающего мира. Знакомство с термином «жанры искусства». Сложение системы жанров в искусстве: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, религиозный, сказочный, эпический, батальный, анималистический, интерьер. Характеристика жанров.

2. Жанровые разновидности: виды портретов, пейзажей и пр. Неустойчивость границ между жанрами (исторический портрет, исторический жанр, баталья и т.п.). Совмещение жанров в одном произведении (натюрморт в интерьере и т.д.)

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Стили и направления в искусстве.

1. Классификация изобразительного искусства по стилям и направлениям: реализм, импрессионизм, символизм, кубизм, абстракционизм и т.д. Характерные отличительные особенности живописных произведений разных стилей. Стилистическое разнообразие живописных методов и приемов, средств выразительности.

2. Классификация архитектуры по стилям: классицизм, романский, готический, барокко, древнерусский, модерн и т.п. Характерные отличительные особенности произведений архитектуры разных стилей. Стилистическое разнообразие архитектурных элементов - конструктивных и декоративных.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Декоративно-прикладное искусство. Классификация и разновидности.

Разновидности декоративно-прикладного искусства по материалам и техникам. Взаимосвязь функциональных и художественных качеств в произведениях ДПИ. Специфика народного декоративно-прикладного искусства, коммуникативная функция ДПИ. Влияние исторических стилей и потребностей общества на развитие декоративно-прикладного искусства.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Синтез искусств.

Связь искусства с различными сферами деятельности человека. Взаимосвязь произведений искусств разных видов. Подчинение и доминирование. Синтетические виды искусства (театр, кино).

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

10. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС) 2 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Первобытное искусство.

Происхождение искусства. Зарождение видов искусства, содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях искусства. Росписи на стенах и потолках пещер. Изображение животных. Сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты. Круглая пластика - создание женских фигурок. Особенности трактовки образов. Мелкая пластика из камня, кости, рога, глины. Гончарное производство. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов. Изделия художественного ремесла (из металла, дерева, керамика и пр.) Мегалиты: менгиры, дольмены, кромлехи.

Пример: «Зубр», «Бизоны» (пещера Альтамира, Испания), «Лошадь и олени» (пещера Ласко, Франция), рисунки в пещерах Испании – Альтамира, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фонде Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале Капова пещера; статуя «Венера из Виллендорфа»; неолитические памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России; Кромлех в Стоунхендже (Англия); археологические находки - Майкопский курган, Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия), Горбуновский и Шигиринский торфяники на Урале, Минусинская культура (Южная Сибирь), Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Искусство Древнего Египта.

Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Стиливая эволюция искусства и ее связь с религиозными представлениями и заупокойным культом.

1. Архитектура. Синтез искусств древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц (мастаба, пирамида, скальная гробница). Основные композиции египетских храмов и особенности их планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Обелиски. Типы египетских колонн (протодорические, пальмовидные, папирусовидные, лотосовидные, композитные, гаторические). Синтез архитектурных форм и скульптуры.

2. Изобразительное искусство. Канон в изобразительном искусстве. Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры (реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций). Образ фараона и его приближенных в скульптуре. Развитие скульптурного портрета. Статуэтки священных животных, слуг «ушебти». Специфический характер изображений в рельефах и росписях (плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур), их единство с иероглифическим письмом.

Прикладное искусство. Изделия художественного ремесла из гробницы Тутанхамона (ювелирные украшения, предметы обихода и пр.)

Пример: пирамиды Джосера в Саккара, ансамбль в Гизе; храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри; ансамбль царицы Хатшепсут, храмы в Карнаке и Луксоре, храм Рамсеса II в Абу-Симбеле; Большой Сфинкс; статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, жреца Аменхотепа и его жены Раннаи; статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III; «Колоссы Мемнона»; портреты Эхнатона и Нефертити; плита фараона Нармера; зодчий Хесира; стела Хунена; рельеф «Плакальщицы»; росписи из Медума, Бени-Хасана, из гробницы Менены в Фивах; предметы художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Искусство Древней Греции.

Этапы развития искусства Древней Греции (крито-микенская культура, гомеровский период, архаика, классика, эллинизм). Мифология Древней Греции. Антропоцентризм искусства Древней Греции.

1. Архитектура. Дворцы на о.Крит, оборонительные сооружения Микен. Мегарон. Купольные гробницы. Сложение и эволюция греческого ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Основные типы древнегреческих храмов. Классический тип храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки. Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: тематика, символика и стилистика скульптурных композиций. Содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, их общественное значение. Архитектура греческих театров.

2. Скульптура. Ранняя скульптура малых форм: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Развитие различных типов фигуры: тип курса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов тип «коры», одетой женской фигуры. Формирование образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве. Воплощение в скульптуре классического древнегреческого искусства идеала физического и духовного совершенства человека. Гуманистический характер искусства, реализм, господство героических гражданских идеалов в эпоху высокой классики. Взаимосвязь греческой и восточной культур в эпоху эллинизма. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета. Александрийская школа. Пергамская школа. Продолжение классических традиций. Проблема передачи переживаний человека. Родосская школа: стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения. Культ колоссального и остродинамического искусства. Развитие многофигурной монументальной скульптуры. Новоаттическая школа. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет.

3. Вазопись: критская керамика, роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый». Микенская керамика с морскими мотивами; геометрический стиль, чернофигурная и краснофигурная вазопись. Белофонная вазопись. Критская живопись: фрески Кносса и Геркуланума

Пример: Большой Кносский дворец; фрески «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады; Львиные ворота; храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах; «Аполлон Тенейский», «Мосхофор», «Кора в пеплосе»; фронтоны храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского; «Дельфийский возникчий», «Зевс Громовержец»; ансамбль Афинского Акрополя: храм Ники Аптерос, Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон; Критий и Несиот «Памятник герою Гармодию и Аристокитону»; Пифагор Регийский «Мальчик, вынимающий занозу»; Фидий: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский»; Мирон «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлет «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе; Поликлет Младший зал культовой музыки Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре; Галикарнасский Мавзолей; Скопас «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея; Пракситель «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская»; Лисипп «Апоксиомен», «Борец», «Геркул со львом» «Портрет Александра Македонского»,

«Портрет Сократа»; Леохар «Аполлон Бельведерский»; Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская»; Боэф «Мальчик с гусем»; Эпигон, Пиромах, Стратиник, Антигон: «Дары Аттала», «Умиравший галл»; Пергамский алтарь Зевса; Агесандр «Афродита Милосская», «Менелай с телом Патрокла»; Харес «Колосс Родосский», «Ника Самофракийская»; Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями»; «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского; «Демосфен»; «Камея Гонзага»; чернофигурная вазапись: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий, краснофигурная вазапись: Андокид, Эфроний; вазапись: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Искусство Древнего Рима.

Этапы развития искусства Древнего Рима. Традиции и своеобразие искусства Древнего Рима. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, акведуки, веадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры).

Этрусски. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру этрусков. Два типа этрусских храмов. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах. Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги. Скульптура: связь с культом предков, обусловившая развитие портрета.

Республиканский период. Ведущая роль гражданской и утилитарной архитектуры, рост городов.

Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Возведение общественных сооружений – форумов. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения.

Кульм предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах. Развитие портретного бюста. Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу. Римский рельеф, повествовательный характер изображения. Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи. Живописно-декоративные росписи (фрески).

Эпоха Империи. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора Октавиана (Августа). Исторический рельеф. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов. Амфитеатр Колизей: трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера (тосканский, ионический, коринфский). Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором. Триумфальная арка. Назначение арок и их разновидности. Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента. Жилищное строительство: частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилья (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический. Форум Трояна как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Триумфальная колонна. Реализм и пафос прославления победителя. Пантеон – образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей. Термы (общественные бани).

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка. Стремление создать идеал, подобный греческому. Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима. Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа. Создание конной статуи императора, послужившей образцом для последующих европейских монументов. Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку». Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики.

Пример: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов»; «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (к. VI в. до н.э.); «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н.э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады; статуя воина «Марс Тоди»; форум Романум, форум Цезаря, храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны

Вирилис» на Бычьем форуме; «Гробница Еврисака» (I в. до н.э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.); «Портретное надгробие старика» (I в. до н.э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н.э.); «Мужской портрет» (I в. до н.э.); «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.); «Брут» (II в. до н.э.); «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.); «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.); рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.); фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба»; «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера»; рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н.э.) на Марсовом поле в Риме; амфитеатр Колизей; форум Августа Триумфальная арка Тита ((81 г.). раскопки городов Помпеи, Стабии и Трои; форум Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор), колонна Трояна; Пантеон (125 г. н.э.); Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.) (замок св. Ангела); термы Каракаллы (211 – 216); портреты Веспасиана, Вителлия (вторая пол. I в.); Антиной (II в., любимец императора Адриана); «Портрет сириянки»; конная статуя императора Марка Аврелия (170 г.), портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н.э.). Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н.э.); фаюмские портреты «Портрет молодой женщины» (2 в. н.э.), «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 в.).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Искусство Византии.

Исторические особенности развития искусства Византии как православной христианской культуры. Связь византийской художественной культуры с античными традициями. Периодизация византийского искусства.

1. Архитектура. Культовая архитектура: формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Главенствующее значение крестово-купольного храма в византийской церковной архитектуре. Значение интерьера. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма.

2. Изобразительное искусство. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись 5-7 вв (иконы в технике энкаустики). Канон в живописи. Периоды иконоборчества и иконопочитания и их отражение в искусстве Византии. Книжная миниатюра. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени, его связь с борьбой за национальную самобытность. Монументальная живопись 13-15 вв. (мозаики). Мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства 14-15 вв.

Пример: Храм Софии Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета), мозаики; иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь»; книжная миниатюра «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II; церковь Кахрие Джамии, мозаики и фрески; мозаики собора Сан-Марко в Венеции; икона «Двенадцать апостолов», икона «Христос Пантократор»; свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Раннехристианское искусство в Западной Европе.

Искусство Европы в эпоху «великого переселения народов». Античные истоки искусства средних веков. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Формирование новых художественных принципов средневекового искусства на основе христианской идеологии. Сложение христианской символики. Сочетание античных мотивов с новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика).

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (4-8 вв.). Распространение «звериного» стиля (6-8 вв.). Рунические камни 7–11 вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии

Книжная миниатюра (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, «вотивные» короны.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа (чаши, кресты, оклады церковных книг). Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

«Каролингское» Возрождение. Обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка;

монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании как уникальные нетипичные сооружения. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Книжная миниатюра: сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. Новое изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ, сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события. Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм.

Пример: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне, мраморная «Плита Зигуальда»; фибулы из Чезены, «Геллонский сакраментарий», «Книга из Дурроу», «Келлское Евангелие», «Евангелие из Эхтернаха»; «Дворцовая капелла в Ахене», «Ворота монастыря в Лорше»; фрески церкви св. Иоанна в Мюстере; мозаики абсид Санта-Мария-ин-Доминика, Санта Прасседе, подземной церкви Сан-Клементе; «Евангелие Годескалька»; «Утрехтская Псалтирь»; Библия императора Карла II Лысого; декоративные изделия «школы абатиссы Ады», литургический гребень со сценой «Распятия», изделия из серебра «Палиото» базилики Амброджио в Милане; статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк, конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого, Париж).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Романское искусство в Западной Европе.

Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура 11-12 вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер. Гражданская архитектура Франции: романские замки и крепостные сооружения. Монументальная и миниатюрная живопись Франции. Церковное зодчество Германии. Бюргерское строительство. Обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Монументальная живопись Италии: сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Пример: крепость Каркассон во Франции и др. замки и монастыри; порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене; скульптура Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церкви Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё; порталы церквей в Муассаке, Шартре, Отене; церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе; надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда; Пизанский ансамбль.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Готическое искусство в Западной Европе.

Условность термина «готический» и его происхождение. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства.

1. Архитектура. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Готическая архитектурная система. Городской собор – его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Композиция готического собора, ее архитектурное и символическое значение.

Здание ратуши и городского банка. Замки и крепости готического периода. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии. Гражданская архитектура Германии: ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан, феодальные замки – крепости (пфальцы). Своеобразие английского готического храма. Стиль «пламенеющей» готики в архитектуре.

2. Изобразительное искусство. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора. Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Появление светской монументальной скульптуры. Книжная миниатюра, изящество декора. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии. Стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве.

Пример: соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени, Нотр-Дам-де Пари, соборы в Реймсе и Амьене, Сент-Шапель в Париже, Руанский собор, собор в Шартре; статуя Карла V и Жанны Бурбонской; соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне; скульптура Наумбургского собора; Кентерберийский собор, собор в Солсбери, в Линкольне, в Уэльсе; Вестминстерское аббатство в Лондоне.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Средневековая книжная миниатюра.

Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др.

Пример: «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

10. Тема: Искусство Древней Руси.

Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси. Периодизация искусства Древней Руси. Истоки древнерусского искусства. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси.

Киевская Русь. Сочетание языческих традиций с влиянием христианства. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Сложение общерусского типа культовых зданий.

Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Владимиро-Суздальское княжество периода феодальной раздробленности 12-13 вв. Исторические особенности развития искусства и культуры. Киевские традиции и местные особенности в архитектуре конца 11-12 вв. Скульптурный рельефный декор. Монументальная живопись. Иконопись.

Искусство Новгорода (конец 12—15 вв). Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Влияние киевской художественной традиции и западного романского искусства на монументальную живопись Новгорода. Сложение местной художественной школы. Особенности системы росписей. Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорчатостью и орнаментальностью фресок. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц. Иконопись Новгорода 11-12 вв. Иконы византизированного направления. Сложение местной школы иконописи: выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность икон, мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. Эволюция новгородского храма в 14 в., участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Классический тип простого и конструктивно-ясного новгородского храма. Гражданское строительство. Сокращение размеров храмов в 15 в., появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре 12 в. Монументальная живопись 14 в.: задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Новые черты в иконографии (фрески церкви Успения на Волотовом поле): смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства. Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии 14 в. Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрзов. Фрески церкви Федора Стратилата – произведение новгородских последователей Феофана. Иконопись 14-15 вв. Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей. Иконы северной школы живописи.

Искусство Пскова 12-15 вв. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц; градообразующее значение (Троицкий собор). Фрески. Особенности системы росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик. Псковская школа иконописи и ее

особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит.

Пример: Золотые ворота и Софийский собор в Киеве; Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке, церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др.;

архитектурные памятники сер. 12 века в Кидекше и Переславле-Залесском; «Золотые ворота» во Владимире с надвратной церковью Ризположения, Успенский собор во Владимире, Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли; перестройка Успенского собора, Дмитриевского собор; Рождественский собор в Суздале и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском; монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире; ранние фрески Рождественского собора в Суздале; икона «Ярославская Оранта»; церковь Николы на Липне; фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии в Новгороде; фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»); фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря; фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии; фрески церкви Георгия Старой Ладogi (сцены Вознесения); композиция «Чудо Св. Георгия»; церковь Благовещения в Аркажах; росписи храма Спаса на Нередице; «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умилиение» (в Успенском соборе Московского Кремля), «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ); церкви в Новгороде Спаса на Ковалеве, Успения на Волотовом поле, Федора Стратилата и Спасо-Преображения на Ильине улице; Грановитая палата, Архиепископский дворец, стены и башни новгородского Кремля; церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках; фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана, оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения»; иконы «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ), «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей); памятник новгородской скульптуры - Людогощинский крест (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник); Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (фрески, сцена «Вознесения» в куполе); Троицкий собор в Пскове, псковские иконы «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

11. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 КЛАСС) 1 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Искусство эпохи Возрождения в Италии. Проторенессанс. Раннее Возрождение.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства Возрождения, героизация человеческой личности. Светский характер культуры Возрождения. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

1. Архитектура. Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти). Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

2. Живопись. Флоренция - ведущий центр итальянской культуры. Творчество представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Новаторский характер творчества Джотто. Мазаччо - родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математического или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Сандро Боттичелли - противоречивый характер его искусства. Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений. Пьеро делла Франческа - трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

3. Скульптура. Появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент,

надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио. Идеализирующие тенденции и черты реализма в произведениях Лоренцо Гиберти. Донателло - глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Пример: Филиппо Брунеллески - дом детского приюта, купол собора Санта Мария дель фиоре, церковь Сан Лоренцо во Флоренции, капелла Пацци, фасад палаццо Питти во Флоренции; Леон Баттиста Альберти - палаццо Ручеллаи, фасад церкви Санта Мария Новелла, церковь Сан Андреа в Мантуе. Чимабуэ «Мадонна с младенцем и ангелами», фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи; Джотто фрески в капелле дель Арена в Падуе. Дуччо «Маэста», Симоне Мартини «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение», «Мадонна». Мазаччо Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции: «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др.; Лоренцо Гиберти. две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия; Боттичелли «Поклонение волхвов», «Весна», «Рождение Венеры», «Оплакивание Христа».

Пьеро делла Франческа цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Донателло Работа над образами Давида, Иоанна Евангелиста, св. Марка, св. Георгия. Статуи ниш башни флорентийского собора: образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе: рельефы падуанского собора св. Антония; конная статуя кондотьера «Гаттамелатта». бронзовая группа «Юдифь и Олоферн», «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора. Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио. Бронзовая фигура Давида, конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции, картина «Крещение».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме

2. Тема: Живопись Италии Высокого Возрождения.

Расцвет искусства Высокого Возрождения в Италии 15-16 вв. Общая характеристика Высокого Возрождения. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

1. Творчество Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Основные произведения и направления деятельности (живопись, скульптура, архитектура), композиционные и живописные эксперименты; учение Леонардо о светотени (т.н. «сфумато»), тип леонардовской женской красоты Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

2. Творчество Рафаэля Санти - художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; совершенство композиционных построений мастера. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы. Создание нового, земного, и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны. Росписи ватиканских станц. Архитектурное творчество Рафаэля.

3. Творчество Микеланджело Буонаротти - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Новаторские достижения художника в изобразительном искусстве. Основные этапы творчества художника. Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер. Архитектурные произведения Микеланджело.

Пример: Леонардо да Винчи - фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа», «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа», «Поклонение волхвов», «Св. Иероним», «Мадонна Лита», «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие, «Портрет Цецилии Галерани», статуя Лодовико Моро, картон «Битва при Ангиари», «Портрет Моны Лизы Джоконды», «Святая Анна». Рафаэль Санти - «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле», «Обручение Марии», «Положение во гроб»; «Мадонна Грандунка», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница»; «Станца печати», «Станца Элиодора», «Станца пожара»; картоны для ковров; росписи лоджий в Ватикане; росписи виллы Фарнезины, алтарные картины: «Сикстинская мадонна», «Преображение»; портреты современников: «Портрет Магдалены Дони», «Портрет папы Юлия II», «Бальтасаре Кастильоне», «Дама с вуалью», «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» и др.; Микеланджело - мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы», «Битва кентавров»; мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье; статуя «Давида», тондо «Святое семейство», картон «Битва при Кашине», фрески плафона Сикстинской капеллы в Ватикане, скульптурные композиции «Вахх», «Оплакивание Христа» - «Пьета», гробница Юлия II, скульптуры для надгробия - бронзовая статуя Юлия II, «Восставший раб», «Умиравший раб», Моисей, ансамбль капеллы Медичи, фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле, фрески капеллы Паолина, бюст Брута, «Пьета» в Риме, во Флоренции, «Пьета Ронданини», достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада, Сакристия – усыпальница Медичи, отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра, купол собора св. Петра в Риме, перестройка римского Капитолия.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Венецианская живопись эпохи Возрождения. Маньеризм

Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер, богатство и насыщенность колорита.

1. Творчество Джорджоне и Тициана. Новаторская роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы, портреты. Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов. Тициан – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты, психологическая острота образов. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств. Картины на мифологические сюжеты. Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

2. Творчество Веронезе и Тинторетто

Изменение восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характер его отражения в произведениях художников. Тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе – мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом являются сограждане художника. Светский характер религиозных картин. Отклик художника на современные события – победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника.

Якопо Тинторетто – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Значение изображения природы в картинах художника. Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов. Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления, характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо, Россо и Джулио Романо, Пармиджанино.

Пример: Джорджоне «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера», «Сельский концерт», «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо»; Тициан фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского, «Цыганская мадонна», «Любовь небесная и земная», «Динарий кесаря», алтарные картины «Вознесение Марии» («Ассунта») и «Мадонна Пезаро» в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции, «Терновый венец», «Св. Себастьян», «Оплакивание Христа», «Вах и Ариадна», «Даная», «Битва при Кадоре», «Юноша с перчаткой», «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе», «Портрет Ипполито Риминальди»; Веронезе «Брак в Канне», «Пир у Симона Фарисея», «Пир в доме Ливия», роспись в церкви св. Себастьяна, «Битва при Лепанто», «Распятие», «Оплакивание Христа»; Тинторетто «Чудо св. Марка», «Спасение Арсинои», «Введение во храм», «Бегство в Египет», цикл картин на сюжеты из истории св. Марка, варианты темы «Тайная вечеря»; Пармиджанино «Мадонна с розой», «Мадонна с длинной шеей».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Искусство эпохи Возрождения в Нидерландах

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины, сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты в творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения. Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа.

Иероним Босх – переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна. Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация. Характерные особенности произведений зрелого периода творчества: иносказательность содержания социальный подтекст. Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека.

Питер Брейгель Старший. Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен. Связь с фольклором и народной сатирой. Тема войны и смерти в произведениях художника. Аллегорические произведения. Мир природы и людей в цикле пейзажей. Сельская жизнь и ее отражение в картинах. Графика Брейгеля.

Пример: Гентский алтарь ван Эйков, Губерт ван Эйк «Три Марии у гроба Христа»; Ян ван Эйк «Мадонна в церкви», «Мадонна каноника Ван дер Пале», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет неизвестного в

красном тюрбане», «Портрет кардинала Альбергати», «Портрет Джованни Арнольфини и его жены»; Босх «Исцеление глухости», «Фокусник», «Семь смертных грехов». «Христос перед народом», «Распятие с донатором», «Корабль дураков», триптихи «Воз сена» и «Сад земных наслаждений», «Блудный сын», «Несение креста»; Питер Брейгель Старший циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» «Битва масленицы и поста», «Пословицы», «Детские игры», «Триумф смерти», «Избиение младенцев», «Падение ангела», «Вавилонская башня», «Слепые». «Времена года» «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Искусство эпохи Возрождения в Германии

Влияние Реформации и крестьянской войны в Германии на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Технические особенности гравюры на дереве и металле. Творчество Альбрехта Дюрера – ведущего художника немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей. Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания.

Творчество Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшего портретиста 16 века. Широкий диапазон его творчества: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов.

Пример: Дюрер «Дневник нидерландского путешествия», «Поклонение младенцу», Паумгартнеровский алтарь, «Праздник четок», «Адам и Ева», серии гравюр на дереве: «Апокалипсис», «Жизнь Марии», «Большие страсти», «Малые страсти», «Страсти», гравюры на меди: «Адам и Ева», «Немезида», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия», монументальные гравюры на дереве для императора Максимилиана: «Триумфальная арка», «Триумфальная колесница», «Четыре апостола», «Портрет Освальда Крелля», «Портрет молодой женщины», портреты нюрнбергских бюргеров Иеронима Хольцшюэра, Якоба Муффеля; Ганс Гольбейн парные портреты Якоба Майера и его жены, портрет Эразма Роттердамского, Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII, графика Гольбейна: рисунки и серия гравюр на дереве «Пляска смерти».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Искусство эпохи Возрождения в Испании.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце 15 – первой половине 16 вв. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко, связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школы. Религиозные картины. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж в творчестве Эль Греко.

Пример: Эль Греко «Троица», «Успение Богоматери», «Раздирание одежд Христа», «Погребение графа Оргаса», «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара», «Дама в боа», «Вид Толедо в грозу».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Искусство эпохи Возрождения в Франции.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине 15 в. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись 15 в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства 16 в. Искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Творчество Жана Фуке. Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана и Франсуа Клуэ. Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений. Строительство Лувра. Деятельность Жана Гужона, Пьера Леско, Филибера Делорма.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона.

Пример: алтарные картины, портреты, миниатюры Жана Фуке; скульптурные работы Жана Гужона, произведения Ж. Пилона.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Русское искусство 15 - 16 вв.

Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Расцвет искусства в 14-15 вв. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофоста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому.

1. Архитектура. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная роль храмов. Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников.

Перестройка архитектурного ансамбля Московского кремля 15 в. Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле к. 15 в. Синтез ренессансных и древнерусских традиций в архитектуре. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов. Развитие общерусского типа культовой постройки. Особенности внутреннего убранства храмов. Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Архитектурные особенности храмов Соборной площади Московского Кремля. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Роль архитектуры в решении градостроительных задач. образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, влияние традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины 16 в.

Деревянное народное зодчество, его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Федор Конь и его «градодельная» деятельность. Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

2. Изобразительное искусство. Фрески. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева. Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде. Фрески в Успенском соборе Владимира. Высокое идейное и гуманистическое значение композиции «Страшного суда».

Пример: Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова; церковь Николы в селе Каменское, собор Успения на Городке в Звенигороде, соборы Спаского Андронникова монастыря, Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода, Троицкого Троице-Сергиева монастыря; иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса Благовещенского собора Кремля; росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде - фреска с изображением Флора и Лавра; фрески Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе Владимира, композиция «Страшного суда»; ансамбль Московского кремля, крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны; Успенский собор Аристотеля Фиораванти, Архангельский собор Алевиза Нового, храм-колокольня Ивана Великого Бона Фрязина, Церковь Ризположения и Благовещенский собор, построенные псковскими мастерами, Грановитая палата, сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари; Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции. памятники деревянного зодчества 14 - 19 вв; церковь Вознесения в Коломенском, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, собор Покрова Божией Матери на Красной площади в Москве; Белый город, крепость в Смоленске (Федор Конь).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа в рабочей тетради по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 КЛАСС) 2 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Русская иконопись 15-16в.

1. Иконопись.

Московская школа живописи конца 15 - 16 в. Творчество Дионисия: поиск образа совершенного человека. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля, в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи 16 в.: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции.

Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Книжная миниатюра второй половины 15 — первой трети 16 в. Строгановская школа живописи к. 16 – н. 17 в. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе.

Глубокий философский смысл иконы «Троица» Рублева, ее композиционные и колористические достоинства. Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы. Иконы Дионисия. Политическая направленность живописи, воинская тема. Появление светских мотивов в иконописи.

2. Русский иконостас. Схема устройства иконостаса.

Пример: иконостас Успенского собора, «Звенигородский чин» (ГТГ) А. Рублева, икона «Троица» (ГТГ), миниатюры Евангелия Хитрово (ГБЛ), миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея; соборы Ферапонтова и Рождественского монастырей в Москве. работы Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля - фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях, цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря, иконостас Рождественского собора, иконы Дионисия - «Спас в силах» и «Распятие» (ГТГ), «Богородица Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей»; икона «Церковь воинствующая»; росписи Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе; стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря;

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Русское искусство 17 в.

1. Архитектура. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города). Расцвет деревянной архитектуры. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество. Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия». Архитектурная деятельность патриарха Никона. Каменно-деревянные постройки. Поиски новых архитектурных решений в конце 17 в. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма. Гражданское и жилое строительство. Строгановский стиль архитектуры. Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

2. Живопись. Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве 17 в. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию. Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов. «Годуновская» и «строгановская» школы — основные направления в изобразительном искусстве к.16 - н.17 в. Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль). Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись. Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в н.18 в. Парсуна к.17 в. Эволюция книжной миниатюры.

Пример: дворец Алексея Михайловича в Коломенском, палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня, церковь Троицы в Никитниках, «Дивная» церковь в Угличе, церкви Покрова Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках, Ново-Иерусалимский монастырь, палаты Поганкиных, церкви Покрова Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове, Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде, Введенский собор в Сольвыгодске; иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая», росписи церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри, произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей, фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля, росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле, фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме. Станковые произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других, парсуна, портреты М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова; миниатюры Лицевого

летописного свода XVI в, миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского); миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Русское декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство его формы и виды. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) в дохристианский период. Древнерусский орнамент, его особенности и место в быту и искусстве. Воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм. Мелкая пластика.

Пример: произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря 15 в., оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, складень Лукиана, наконечник рогатины князя Бориса Александровича, памятники лицевого и орнаментального шитья, пелена Марии Тверской; покров с изображением Сергия Радонежского; пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Стили и направления в искусстве Западной Европы 17 - 18 вв.

17 век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Характер искусства связан с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира. Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства 17 в. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства 17 в. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве. Проблема стиля в искусстве 17 в. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства 17 в. Проблема синтеза искусств.

Пример:

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Архитектура барокко и классицизма в Западной Европе 17-18 вв.

Искусство барокко в Италии, роль католической церкви. Архитектура барокко в Италии, главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); творчество основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Архитектурные сооружения Франческо Борромини.

Архитектура Франции: барокко, рококо, классицизм; руководящая роль Королевской Академии архитектуры. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма. Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма.

Пример: Ф.Борромини церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме, римская церковь Сант Иво; «Бронзовый киворий», лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца, убранство интерьера собора св. Петра в Риме, площадь перед собором св. Петра; ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар), восточный фасад Лувра (К. Перро), творчество Ж.А. Габриэля, постройки Габриэля, Ж.Ж. Суфло.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Изобразительное искусство стиля барокко в Италии 17 в.

1. Скульптура барокко. Характерные черты стиля. Творчество Джованни Лоренцо Бернини: скульптурные композиции, портреты, фонтаны, мемориальная скульптура.

2. Живопись барокко. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Развитие в Италии 17 в. наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; революция в области формы и иконографии совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия. Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи. Лодовико, Агостино и Аннибале Карраччи. Создание нового типа алтарной картины.

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо, представителя реалистического направления. Введение бытовой тематики. Натюрморты. Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта. Тема музыки в произведениях Караваджо. Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы. Образ Богородицы в произведениях Караваджо. Портреты.

Пример: Д.Бернини «Давид», «Аполлон и Дафна», «Портрет Урбана VIII», «Портрет Шипионе Боргезе», «Портрет Констанцы Буонарелли»; «Надгробие папы Урбина VIII», «Надгробие Папы Александра седьмого», алтарная композиция «Экстаз св. Терезы», «Портрет кардинала Ришелье», «Портрет Людовика XIV», «Автопортрет», «Памятник Людовика XIV»; фонтан «Баркаччо», «Фонтан Тритона», «Фонтан четырех рек на площади Навона»; А. Карраччи росписи паллацо Фарнезе, «Святые жены у гроба Христа», «Бегство в Египет», «Оплакивание Христа»; Караваджо «Корзина фруктов», «Натюрморт с цветами и фруктами», «Вахх», «Нарцисс», «Амур-победитель», «Юноша, укушенный ящерицей», «Голова Медузы-Горгоны», «Концерт», «Отдых на пути в Египет», «Лютнист», «Гадалка», «Игроки в карты», «Кающаяся Магдалина», «Святые Марфа и Магдалина», «Жертвоприношение Авраама», «Юдифь и Олоферн», «Давид и Голиаф», «Саломея». Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска», «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел», «Призвание Святого Матфея», «Обращение Савла», «Распятие апостола Петра», «Трапеза в Эммаусе», «Неверие апостола Фомы», «Положение во гроб», «Бичевание Христа», «Усекновение главы Иоанна Крестителя», «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов»), «Успение Богородицы», «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио), «Портрет Маффео Барберини», «Портрет Алофа де Виньянкура».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Изобразительное искусство Фландрии 17 - 18 веков.

Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии 17 в. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

1. Творчество П. Рубенса. Питер Пауль Рубенс – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер 17 в. в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника: алтарные, религиозные, мифологические, портреты, сцены охоты, жанровые, пейзажи. Графические работы. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

2. Живопись: портреты, натюрморты, бытовой жанр.

Антонис ван Дейк – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины, портреты.

Якоб Йорданс - связь произведений с народной жизнью. Монументальные композиции.

Франс Снейдерс – мастер натюрморта в искусстве 17 века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера. Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. Роль Браувера в развитии европейского пейзажа.

Пример: П. Рубенс Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме, триптих «Водружение креста», «Поклонение волхвов», «История Марии Медичи», «Вахханалия», «Персей и Андромеда», «Охота на львов», «Портрет герцога Лермы», «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы», «Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка», «Деревенский праздник» – «Кермесса», «Крестьянский танец», «Возчики камней», «Пейзаж с радугой»; А. ван Дейк «Св. Мартин», «Автопортрет», «Семейный портрет», «Портрет маркизы Бриньола-Сале», «Портрет эрцгерцогини Изабеллы», «Портрет Карла I на охоте», «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела»; Я. Йорданс «Поклонения волхвов», «Сатир в гостях у крестьянина», «Бобовый король», «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами», «Портрет четы Сурпель»; Ф. Снейдерс «Лавки»; А. Браувер «Драка крестьян при игре в карты», «Операция на плече», «Дюны при луне».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Изобразительное искусство Голландии 17 - 18 веков.

Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии, точных и естественных наук, литературы, театра. Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине 17-18 вв.

1. Творчество «малых голландцев». Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия. Особенности развития портретного жанра в искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы. Франс Халс – основоположник реалистического портрета 17 в., решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете. Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан ван Остаде – мастер крестьянского жанра. Ян Стен – сатира и мораль в его искусстве, связь произведений с народным театром. Ян Вермер Делфтский – поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях. Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха. Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдал, Якоб ван Рейсдал, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман. Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

2. Творчество Рембрандта. Рембрандт ван Рейн – крупнейший мастер западноевропейского искусства 17 в. Значение его искусства в мировой культуре, широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи; роль света в его искусстве. Автопортреты как документы творческой биографии. Религиозные и мифологические композиции. Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи. Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Пример: Ф. Халс «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых», «Портрет попечителей для престарелых», «Портрет офицера», «Портрет молодого человека с перчаткой», «Мужчина в широкополой шляпе», «Харлемская ведьма Малле Баббе», «Цыганка»; А. ван Остаде «Драка», «Деревенские музыканты»; В. Делфтский «Кружевница», «Любовное письмо», «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье», «Вид Делфта»; Рембрандт «Флора», «Анатомия доктора Тюльпа», «Ночной дозор», «Симеон во храме», «Жертвоприношение Авраама», «Ангел, покидающий семейство Товия», «Притча о работниках на винограднике», «Даная», «Святое семейство», «Заговор Цивилиса», «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына», «Портрет старика в красном», «Портрет Яна Сикса», «Портрет читающего Титуса», «Портрет Хендрике Стоффельс», «Синдики», графика «Три дерева», «Пейзаж с мостиком», «Зимний вид».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Изобразительное искусство Испании 17 – 18 веков.

Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи. Хусепе де Рибера – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. Франсиско Сурбаран. Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. Натюрморты Сурбарана. Бартоломео Эстебан Мурильо. Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. Диего Родригес де Сильва Веласкес – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса. Реалистическое истолкование мифологических сюжетов. Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи. Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса. Портреты шутов. Влияние Веласкеса на европейскую живопись 18-19 вв.

Пример: Х.Рибера «Святая Инесса», «Хромоножка»; Ф.Сурбаран «Отрочество Мадонны», «Натюрморт с апельсинами и лимонами», «Натюрморт с чашкой и вазами»; Б.Мурильо «Мальчик с собакой»; Д.Веласкес «Завтрак», «Триумф Вакха» («Пьяницы»), «Сдача Бреды», портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером», охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи, «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо», «Венера с зеркалом», «Портрет Иннокентия X», пейзажи виллы Медичи, «Менины», «Пряхи».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

10. Тема: Изобразительное искусство Франции 17 – 18 вв.

Франция – классическая страна абсолютизма. Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально – декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

1. Классицизм – ведущий стиль французского искусства 17 в.; связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность).

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

Никола Пуссен - величайший художник Франции 17 в. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах Пуссена. Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство. Клод Лоррен и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней, пейзажи, изображающие различные времена суток. Братья Ленен - реалистическое направление, обращение к крестьянскому жанру. Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве.

Развитие реализма во французской графике первой половины 17 в. Жак Калло - тематическое многообразие творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Стилистическое многообразие французской живописи 18 в (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм). Антуан Ватто. Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены, военные картины, театральные сцены, «галантные празднества» художника. Рисунок в творчестве А. Ватто.

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

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

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи 18 в. Жан-Батист Симеон Шарден. Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности. Жанровые картины. Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена - стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира. Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство. Жан-Батист Грез – представитель сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза. Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара. Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы.

Пример: Н.Пуссен «Царство Флоры», «Танкред и Эрминия», цикл картин «Времена года»; К. Лоррен «Утро в гавани», «Утро», «Полдень», «Вечер», «Ночь»; Л.Ленен. «Семейство молочницы», «Трапеза крестьян», «Кузница»; Ж. Калло серии «Каприччи», «Цыгане», «Малые страсти», «Малые бедствия войны», «Большие бедствия войны», «Большие виды Парижа»; А.Ватто «Савояр с сурком», «Лавка Жерсена», «Тягости войны», «Актеры французского театра», «Жиль», «Отплытие на остров Киферу», «Общество в парке»; Ф.Буше «Купание Дианы», «Туалет Венеры», «Пигмалион и Галатя»; Ж-Б. Шарден «Автопортрет», «Портрет жены», «Молитва перед обедом», «Медный бак», «Десерт», «Натюрморт с атрибутами искусства», Ж-Б. Грез «Паралитик или Плоды хорошего воспитания». Ж. Фрагонар «Поцелуй украдкой», «Счастливые возможности качелей».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

11. Тема: Живопись Англии 18 века.

Историческая обстановка в Англии 17 – 18 вв. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии 18 в. Ведущая роль портретного жанра. Уильям Хогарт - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты. Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица. Жанровые картины. Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства. Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве 19 в. на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы 18 в. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета. Джошуа Рейнольдс – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная

характеристика моделей. Картины на мифологические темы. Томас Гейнсборо - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты. Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния. Пейзажи Гейнсборо. Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Пример: У.Хогарт «Автопортрет с собакой», «Слуги», «Продавщица креветок», цикл картин «Модный брак», циклы гравюр «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень»; Д.Рейнольдс «Сара Сидонс в образе Музы трагедии», «Миссис Хор с ребенком»; Т.Гейнсборо «Портрет дамы в голубом», «Мальчик в голубом», «Портрет Сары Сидонс», «Повозка», «Водопой».

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

12. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 КЛАСС) 1 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Искусство Франции рубежа 18 - 19 вв.

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

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов. Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807). Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799). Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

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

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

Термины: революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Искусство Испании рубежа 18 - 19 вв.

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника. Влияние антифеодалного движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского

народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

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

3. Тема: Романтизм во Франции

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

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

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

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

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

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

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Романтизм в Англии.

Сформировать представление об английском романтизме. Два направления развития пейзажной живописи. Творчество Джона Констебля (1776-1837). Тип английского национального пейзажа. Образ «естественной природы». Проблемы пленерной живописи как творческого метода. Отражение настроения и эмоций через пейзаж. Сравнение пейзажей разных этапов творчества на примере «Дедхемской долины» 1802 и 1828 года.

Творчество Уильяма Тернера (1775-1851). Изображение водной стихии и ее особенности. Эволюция творчества и живописной техники. Цвет – как главный герой картин.

Примеры: Джон Констебл «Мельница в Флэтфорде», «Телега с сеном», «Стоунхендж», «Дедхемская долина», «Собор в Солсбери», Уильям Тернер «Рыбаки в море», «Кораблекрушение», «Невольничий корабль», «Дождь, пар и скорость»

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Тема: Реализм во Франции.

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

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

1. Онорэ Домье. Барбизонцы. Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснотен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической

характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи. Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

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

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

2. Франсуа Милле, Гюстав Курбе.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнате» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнате» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Тема: Импрессионизм

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

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

1. Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро.

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

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.

Эдуард Мане (1832-1883) – один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспады», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр – «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства

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

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», «Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

2. Огюст Ренуар, Эдгар Дега.

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

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

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

3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

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

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Тема: Постимпрессионизм

1. Неоимпрессионизм. Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде

точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

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

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

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

2. Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

3. Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нузене: «Башня Нузене» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

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

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

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Тема: Русское искусство 18 века.

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других

государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

1. Архитектура и монументальная скульптура

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. 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 иностранных архитекторов и трех русских зодчих – М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с 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. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Творчество Франческо-Бартоломео Расстрелли (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).

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокорина (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокорин, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

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

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

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

Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

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

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

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

Графика.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Свообразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

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

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

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

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

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

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

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

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

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

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

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

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

9. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 КЛАСС) 2 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Русское искусство первой половины XIX века.

1. Архитектура. Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

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

Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева. Литература об искусстве этого времени.

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

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андрея Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампир в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александринского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

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

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

2. Скульптура. Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса.

Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, оваянная тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Русская живопись первой половины 19 века.

1. Творчество О. А. Кипренского, В.А. Тропинина. Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский (1782 – 1836) Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857). Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

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

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

2. Творчество К. П. Брюллова, А.А. Иванова. Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

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

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

Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858). Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в

темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Алексей Венецианов и его школа. Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) – родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852). Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов – мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Тема: Русская живопись второй половины 19 века

1. «Товарищество передвижных художественных выставок». Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

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

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

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Иван Николаевич Крамской (1837-1887)

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

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

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Василий Григорьевич Перов (1834-1882)

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (эюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

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

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

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

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

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Владимир Маковский, Василий Максимов.

Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

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

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

5. Григорий Мясоедов, Константин Савицкий.

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

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

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

6. Творчество В. И. Сурикова. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратит внимание на характер исторической живописи передвижников.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1991), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

7. В.Верещагин, Н. Ге. Батальная живопись. Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

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

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

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

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

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890; «Совесь. Иуда», 1891; «Суд синадрона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие», 1892; «Голгофа», 1893.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

8. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930). Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одним из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П.

Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Русский пейзаж второй половины 19 века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи). Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

1. Василий Поленов. Исаак Левитан.

Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этрмон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэрзма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Иван Шишкин, Иван Айвазовский.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1972); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

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

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

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

Практическое задание: выполнить задания по теме в рабочей тетради.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Русское искусство второй половины XIX века. Архитектура и скульптура

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

развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 - 1907).

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

Померанцев Александр Никанорович (1849 - 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 - 1893).

Микешин Михаил Осипович (1835 - 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 - 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 - 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 - 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 - 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

6. Тема: Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 КЛАСС) 1 ПОЛУГОДИЕ

1. Тема: Искусство зарубежных стран конца 19 в. Модерн

1. Архитектура Антонио Гауди.

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Показать характерные особенности стиля на примере творчества европейских художников XX века. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Творчество Антонио Гауди. Влияние функционализма на современную архитектуру. Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Пример: Антонио Гауди «Саграда Фамилия», «Парк Гуэль», «Крипта», «Дом костей», «Дом Мила»

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Живопись.

Проследить особенности стиля модерн в живописи. Сюжеты, темы и символизм модерна. Стилизация, как средство объединить условное и реальное. Творчество Гюстава Климта и Альфонса Мухи.

Пример: Гюстав Климт «Портрет Адель Блохбауэр», «Поцелуй», Альфонс Муха «Серия Цветы», «Серия «Времена года»

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Тема: Стили и направления начала XX века.

1. Стили и направления.

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:

- а) Фовизм – первое художественное течение в XX веке.
- б) Экспрессионизм.
- в) Футуризм.
- г) Кубизм.
- д) Сюрреализм.

Пример:

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. Творчество Анри Матисса.

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. Натюрморты и портреты Матисса. Декупажи.

Пример: Анри Матисс «Танец», «Музыка», «Семейный портрет», «Красные рыбы», «Марокканский триптих», «Икар», «Джаз»

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. Развитие экспрессионизма.

4. Творчество Пабло Пикассо. Кубизм.

Сформировать представление о творчестве 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. Юные годы. «Голубой» и «розовый» периоды. Период кубизма. Аналитический и синтетический кубизм. Период сюрреализма. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Античная тема в творчестве художника.

Пример: «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре», «Авиньонские девицы», «Облокотившийся Арлекин», «Музыкальные инструменты», «Герника»

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

5. Футуризм.

6. 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 и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Пример: Василий Кандинского «Потоп», Композиция VII, «Белый овал», и Пит Мондриан «Композиция с красным, желтым и синим»

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

7. Сюрреализм.

3. Тема: Русское искусство начала 20 в.

1. Творчество Константина Коровина и Валентина Серова.

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников. Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века.

2. Творчество Михаила Врубеля и Виктора Васнецова.

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры.

Пример: Михаил Врубель Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон», Картины «Демон (сидящий)», «Демон поверженный», «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900)

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

4. Тема: Творческие объединения конца 19 - начала 20 века

1. «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. Раскрыть эстетическую позицию группы. 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».

Пример: К. Сомов «Дама в голубом», А. Бенуа «Прогулка короля», А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника», Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птица» Стравинского, Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», Добужинский «Человек в очках», Н. Рерих «Заморские гости», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», «Масленица».

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

2. «Союз русских художников».

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы. Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Примеры: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег», «Февральская лазурь», «Мартовский снег»; Ф. А. Малявин «Вихрь», «Крестьянская девушка», «Гости»; К. Ф. Юон «Мартовское солнце», «Троицкая лавра зимой»; С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса», «Радостный май», «Плотина»; П. Трубецкой «Дети».

Самостоятельная работа: просмотр репродукций по теме.

3. «Голубая роза» и «Бубновый валет».

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, рассмотреть единство и особенности творчества лидеров. Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова. Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. 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. Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Примеры: 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: просмотр репродукций по теме.

5. Контрольная работа за полугодие.

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 КЛАСС) 2 ПОЛУГОДИЕ

1. Демократическое искусство второй половины 20 века

1. Скульптура первой половины XX века.

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтана (1893-1902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умиравший кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классцистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспю (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Аньез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю; подобрать иллюстративный материал.

2. Графика XX века.

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество Франса Мазереля (1889-1972). Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «Солнце» (1919), «Идея» (1920) «Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками» (1926), серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) – центральная композиция – тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930).

Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

3. Мастера демократического искусства Америки.

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Соьера, А. Рефрежье).

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика») – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. Соьер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндью Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджонализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы», 1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Соьера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал.

4. Изобразительное искусство Латинской Америки.

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

5. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса.

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Обратит внимание на напряженную образную выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал.

6. Развитие мексиканской монументальной живописи.

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей в 20-30-х годах XX века одно из важнейших мест в авангарде мирового прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.-А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэнновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), «Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937).

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально-политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-Анжелесе: «Тропическая Америка» (1932). Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941-1942), «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Мать-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрнаваке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.-А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал.

7. Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

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 разнообразию 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 фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

2. Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

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 (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная 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».

4. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме – направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве

1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фужерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.

Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской» (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

3. Постмодернизм и его направления рубежа 20 – 21 вв

1. Гиперреализм.

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 (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род. 1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005). Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

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

2. Поп-арт и оп-арт.

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространения стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбел»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

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

3. Кинетическое искусство.

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал.

4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

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

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование 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).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» авангарда, подобрать иллюстративный материал.

5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс.

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

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

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

6. Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: 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»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» – «сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род. 1946), Франческо Клемента (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. 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.

4. Контрольная работа за полугодие

Письменная работа по всем темам полугодия.

Самостоятельная работа: посещение художественной выставки или музея.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации учебного предмета включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

Для аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Текущий контроль успеваемости

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться:

- контрольные письменные работы по темам, в том числе тестирование (во время контрольных письменных работ учащиеся выполняют одинаковые задания за одинаковое время в одинаковых условиях);
- текущие письменные работы (практические задания в рабочей тетради – запись теоретического материала по изучаемой теме и/или зарисовка визуального материала по изучаемой теме во время урока);
- устные опросы.

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

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки проходят в виде контрольных письменных работ за полугодие. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае пропуска учащимися по уважительной причине контрольных уроков на завершающих полугодие учебных занятиях, контрольные уроки для них могут быть перенесены на более поздние сроки. В случае невозможности проведения промежуточной аттестации по уважительной причине, оценка качества реализации программы может быть осуществлена по итогам текущей аттестации в форме контрольных письменных работ по темам в течение полугодия.

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета проводится итоговая аттестация, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена.

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

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

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

Система оценок

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Общие критерии оценки

Оценка "5" (отлично): выполнены все основные требования программы предмета, позволяющие успешно продолжать обучение по соответствующей образовательной программе.

Оценка "4" (хорошо): выполнено большинство основных требований программы предмета, позволяющих успешно продолжать обучение по соответствующей образовательной программе.

Оценка "3" (удовлетворительно): выполнен минимально допустимый объем основных требований программы предмета, позволяющий продолжать обучение по соответствующей образовательной программе.

Оценка "2" (неудовлетворительно): свидетельствует о неуспеваемости по предмету. Основные требования программы предмета не выполнены или выполнены в недопустимо малом объеме, что не позволит продолжать обучение по соответствующей образовательной программе.

Критерии оценки контрольных письменных работ

«5» (отлично): 85% - 100% правильных ответов.

«4» (хорошо): 55% - 84% правильных ответов.

«3» (удовлетворительно): 20% - 54% правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно): 0% - 19% правильных ответов.

Критерии оценки выполнения текущих письменных работ (практические задания в рабочей тетради)

«5» (отлично): Учащийся сделал запись грамотно и в полном соответствии с заданием и/или выполнил зарисовку в полном соответствии с заданием.

«4» (хорошо): Учащийся сделал запись с незначительными ошибками и/или выполнил зарисовку с незначительными ошибками или не полностью (более 50%).

«3» (удовлетворительно): Учащийся сделал запись с ошибками (неграмотно, изменил слова, неразборчиво, и т.д.) или частично (более 50%) и/или выполнил зарисовку со значительными ошибками или не полностью (от 50% до 30%). Или для выполнения задания учащийся пользовался посторонней помощью. Или задание выполнено за пределами учебного времени.

«2» (неудовлетворительно): Учащийся не сделал запись, сделал неверно или частично (менее 50%) и/или не выполнил зарисовку, выполнил неверно, выполнил частично (менее 30%).

Критерии оценки ответов на устные опросы

«5» (отлично): учащийся отлично ориентируется в пройденном материале.

«4» (хорошо): учащийся хорошо ориентируется в пройденном материале, может допустить неточности.

«3» (удовлетворительно): учащийся не полностью ориентируется в пройденном материале, может допустить значительные ошибки, устный ответ только с помощью наводящих вопросов.

«2» (неудовлетворительно): учащийся не ориентируется в пройденном материале.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основные методы обучения

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, проведение экскурсий и др.).

Средства обучения

- материальные: учебная аудитория, специально оборудованная мебелью (магнитно-маркерная доска, парты, стулья, шкафы), наглядные пособия, демонстрационное оборудование (плазменный или жидкокристаллический экран, или проектор, компьютер)
- аудиовизуальные: иллюстративный материал и оценочные средства (в электронной форме и на бумажных носителях), видеофильмы, аудиозаписи.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы, которая выполняется в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, самостоятельный поиск материала, посещение музеев, выставочных пространств и т.д.).

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. – М.: Искусство, 1984. – 352 с.
3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. – 4-е изд., стер. – М.: Искусство, 1986. – 318: ил.
9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре. – М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 – 224 с.: ил.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. – 336 с.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. – 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryян, Д. Володихин и др. – М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. – 688с.: ил.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. – 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryян, Н. Масалин и др. – М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. – 608с.: ил.