

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №15»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства
«Искусство театра»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02.
«Беседы об искусстве»

2019

Одобрено:

Методическим советом ДШИ № 15

протокол № 1

от 28.08.2019г.

председатель МС _____

Утверждаю:

Директор ДШИ № 15

 Мамзер Н. О.

2019 г.

Рекомендована:

теоретической методической секцией ДШИ № 15

протокол № 1

от 16.08.2019г.

Разработчик:

Подъяблонская О.А., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Рецензенты:

- 1) Гусева О.В., доцент кафедры теории и истории искусств КемГУКИ, кандидат культурологии;
- 2) Федорцова И.В., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	3
II. Учебно-тематический план.....	9
III. Содержание предмета.....	14
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	62
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	62
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	65
VII. Список литературы и средств обучения.....	71

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Занятия историей изобразительного искусства способствует выработке у обучающихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

Знание истории культуры и искусства дает ребенку 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 ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося. Преподавание истории изобразительного искусства направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Программа

включает основные разделы из истории западноевропейского, русского искусства и искусства советского периода.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для учащихся, поступивших в общеобразовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (с 3-го по 5-й класс).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов - самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе) по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). Продолжительность урока- 40 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

- Познакомить учеников с видами искусств;
- Формировать у обучающихся устойчивый интерес к культуре и искусству;
- Развивать личностные и творческие способности обучающихся;
- Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве;
- Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции;
- Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться в культурном пространстве;
 - уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
 - правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;
 - обладать образным видением;
 - свободно мыслить и анализировать;
- Дать основные теоретические понятия:
 - об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;
 - о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
 - о различиях религиозного и светского искусства;
 - о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;

- об особенностях различных школ живописи;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи ;
- Развивать во время аудиторных занятий способность определения основной мысли, идеи произведения; способности анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; умение донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.).

При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя, в частности в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей (сравнение нескольких произведений на полиэкране, сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей обучающихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Дидактические средства реализации программы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;

Наличие литературы для обучающихся и педагогов.

Материально-техническая база ДШИ №15 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения своевременно ремонтируются.

II. Учебно-тематический план

3 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение	урок	1	-	1
2	Первобытнообщинный период истории развития культуры	урок	1	-	1
3	Искусство древних цивилизаций Востока		-	-	-
3.1	Искусство шумеров	урок	2	1	1
3.2	Искусство Вавилона	урок	1	-	1
3.3	Искусство Ассирии	урок	1	-	1
3.4	Искусство Месопотамии	урок	1	-	1
4	Искусство Древнего Египта		-	-	-
4.1	Мифология Древнего Египта	урок	3	1	2
4.2	Живопись Древнего Египта	урок	1	-	1
4.3	Скульптура Древнего Египта	урок	1	-	1
4.4	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	урок	1	-	1
5	Искусство Древней Греции	-	-	-	-
5.1	Мифы и легенды Древней Греции	урок	6	4	2
5.2	Этапы развития искусства (архаика, классика, эллинизм)	урок	2	-	2
5.3	Ордерная система в архитектуре Древней Греции	урок	4	2	2
5.4	Скульптура Древней	урок	4	2	2

	Греции				
5.5	Живопись Древней Греции	урок	2	-	2
5.6	Декоративно-прикладное искусство	урок	2	-	2
6	Культура и искусство Древнего Рима	-	-	-	-
6.1	Пантеон римских богов. Мифология	урок	4	2	2
6.2	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима	урок	5	2	3
6.3	Искусство этрусков	урок	3	1	2
6.4	Скульптура и декоративно-прикладное искусство	урок	4,5	1,5	3
	Итого		49,5	16,5	33

4 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Культура и искусство Древнего Китая	урок	2	-	2
2	Культура и искусство византийской цивилизации	-	-	-	-
2.1	Культовая и светская архитектура	урок	2	1	1
2.2	Иконопись	урок	3	1	2
2.3	Византийская миниатюра	урок	2	1	1
2.4	Феномен культуры Киевской Руси	урок	3	1	2
3	Культура и искусство Средневековой Европы	-	-	-	-
3.1	Монашеская культура	урок	2	-	2
3.2	Городская и крестьянская культура	урок	2	-	2
3.3	Особенности архитектурных стилей Средневековья	урок	4	2	2
3.4	Рыцарская культура	урок	3,5	1,5	2
3.5	Живопись, мозаика	урок	3	1	2
4	Культура и искусство эпохи Возрождения	-	-	-	-
4.1	Раннее Возрождение	урок	3	1	2
4.2	Высокое Возрождение	урок	5	2	3
4.3	Позднее Возрождение	урок	3	1	2
4.4	Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль	урок	5	2	3
4.5	Северное Возрождение (Нидерланды, Германия)	урок	6	2	4
4.6	Маньеризм	урок	1	-	1

	Итого		49,5	16,5	33
--	-------	--	------	------	----

5 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Европейская культура и искусство Нового времени	-	-	-	-
1.1	Европейское просвещение	Урок	1	-	1
1.2	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)	Урок	4	2	2
1.3	Сентиментализм	Урок	1	-	1
2	Европейское искусство XIX- XX вв.	-	-	-	-
2.1	Романтизм	Урок	2	1	1
2.2	Реализм	Урок	1	-	1
2.3	Импрессионизм	Урок	2	1	1
2.4	Символизм	Урок	1	-	1
2.5	Декаданс	Урок	1	-	1
3	Европейские школы живописи	-	-	-	-
3.1	Нидерландская и голландская школы живописи	Урок	2	1	1
3.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло	Урок	2	1	1
3.3	Испанская школа живописи	Урок	2	1	1
3.4	Барбизонская школа	Урок	2	1	1
4	Русская культура и искусство		-	-	-
4.1	Архитектурные школы средневековой Руси	Урок	3	1	2

	(Новгородская, Владимирская, Псковская)				
4.2	Искусство Московской Руси	Урок	3	1	2
4.3	Русская культура Нового времени	Урок	1	-	1
4.4	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга	Урок	3	1	2
4.5	Русская скульптура	Урок	2	1	1
4.6	Живопись и мозаика	Урок	3	1	2
4.7	«Золотой век» русской культуры и искусства	Урок	4	1	3
4.8	«Серебряный век» русской культуры и искусства	Урок	4	1	3
5	Мировая культура и искусство Новейшего времени		-	-	-
5.1	Общие тенденции	Урок	1	-	1
5.2	Модернизм	Урок	2,5	1,5	1
5.3	Сюрреализм	Урок	1	-	1
5.4	Абстракционизм	Урок	1	-	1
	Итого		49,5	16,5	33

III. Содержание учебного предмета

3 класс

Раздел I. Введение

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

Раздел II. Первобытнообщинный период истории развития культуры

2.1 Скифское искусство

Происхождение искусства. Характерные черты первобытной культуры. Ее функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства. Мифологическое мировоззрение.

Очаги первобытной культуры на территории России, скифское искусство. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. Обработка глины и изделия из нее. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.

Репродукции: Наскальные изображения: на берегах Ангары, Ладожского озера - Росписи в пещерах: Капова, Ласко, Фон-де-Гом, Альтамира

- Фрески Тассилин-Аджера: Фриз на бегущих человечков в масках
- Орнамент: Браслет из с. Мезин, пластина костяная со спиралью (Мальта)
- "Палеолитические Венеры"
- Менгиры (СССР - Армения. Франция - Бретань)
- Дольмены (Западная Европа, Северная Африка)
- Кромлехи (Англия - Стоунхендж)

Раздел III. Искусство древних цивилизаций Востока

3.1 Искусство шумеров

Культура и искусство шумеров. Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата как результат взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры. Длительная эволюция культур Древнего Востока.

Основные черты, характерные для искусства Двуречья раннерабовладельческой эпохи. Ведущая роль архитектуры дворцовых построек и храмов, украшенных произведениями скульптуры и живописи. Обусловленное военным характером шумерийских государств, зодчество носило крепостной характер, о чем свидетельствуют остатки многочисленных городских сооружений и оборонительные стены, снабженные башнями и хорошо укрепленными воротами.

3.2 Искусство Вавилона

Известность Вавилона со 2 тысячелетия. Прохождение торговых путей, ведущих из южного Двуречья в северную Месопотамию и на побережье. Огромная роль в истории цивилизации древнего Ближнего Востока.

Вавилонская культура в памятниках клинописи. Литература, наука, идеология и религия, экономика и общественные отношения, законодательство и школа в Вавилоне.

Глиняные статуэтки личных божеств и гениев-хранителей дома вавилонского периода как образцы недошедшей до нашего времени храмовой скульптуры.

3.3 Искусство Ассирии

Хронология Ассирийского государства. Ассирийская империя просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до н. э. и до её уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией. Староассирийский период. Среднеассирийский период. Новоассирийский период. Религия Ассирии. Отличие религии Ассирии от вавилонских верований. Ассирийские молитвы, гимны, заклинания, мифологические сказания в Вавилоне. Священные места ассирийцев стали священными местами вавилонян. Искусство Ассирии. Ассирия - воинственное государство, города которого укреплялись крепостными стенами с башнями. Столицы: Дур-Шаррукин, Ниневия, построенные на искусственных платформах. Украшения стен дворцов рельефами со сценами охоты на львов и победоносных битв. Следование культуре Ассирии вавилонским традициям. Изучение произведений вавилонской и шумерской литературы в ассирийских храмах, школах и библиотеках. Летописи иногда напоминают исторические романы. Широкое применение такие литературных приемов как пейзаж и портрет. Цари всегда описывались храбрыми и великодушными, а враги коварными и трусливыми. В искусстве преобладали военные сюжеты. Быт и нравы. Правители Ассирии.

3.4 Искусство Месопотамии

Искусство Древнего Двуречья, области между течениями рек Тигр и Евфрат в Малой Азии. Оригинальный исторический тип искусства, сформировавшийся в 4—3 тыс. до н. э.

Происхождение названия "Месопотамия». Более древнее наименование — "Арам Нахарайим" (др. евр., "Арамеи двух рек") — означает местность, занятую в библейские времена племенем арамеян (Быт. 24:10).

Древнейшие этапы развития культуры Месопотамии. Самые древние памятники искусства - керамика с росписью геометрического стиля и небольшие вотивные фигурки гротескового характера, клинописные таблички, амулеты, рельефные стелы, резные каменные цилиндрические печати, реже — золотые и серебряные украшения.

Раздел IV. Искусство Древнего Египта

4.1 Мифология Древнего Египта

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Пантеон богов. Живое и мертвое царство. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

4.2 Живопись древнего Египта

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, «Зодчий Хесира», стела Хунена, «Плакальщицы»; росписи из Медума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона. Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Репродукции: - Рельеф из Мемфиса: Плакальщицы

- Росписи: из Медума и Бени-Хасана

4.3 Архитектура и скульптура Древнего Египта

Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дейр – эль – Бахри). Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу – Симбеле.

Развитие египетского скульптурного портрета. :Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Капера, скульптурные портреты Сенусерта III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре. Канон в египетской скульптуре.

Репродукции:- Мостаба

- Пирамида Джосера Пирамиды в Гизе
- Усыпальница Ментухотепа I или царицы Хатшепсут в ДейрЭль-Бахри
- Заупокойный храм Хефрена
- Храмы: в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле
- Большой сфинкс
- Рахотеп и Нофрет
- Статуя фараона Хефрена
- Статуя писца Каи
- Статуя вельможи Капера
- Скульптурный портрет фараона Сенусерта III
- Статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи

- Скульптурный портрет фараона Эхнатона
- Скульптурный портрет царицы Нефертити
- Плита фараона Нармера

4.4 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта

Разделение египетской керамики на два вида: глиняной и фаянсовой. Изделия из фаянса – одно из достижений художественных ремёсел Египта. Древнейшие стеклянные предметы (бусы, созданные ещё до I династии). Расцвет производства художественного стекла - период Нового царства при XVIII династии: чаши, флаконы, бусы, трубки, вазы, сосуды для благовоний, серьги, перстни, игральные пешки, амулеты, материал для инкрустаций и накладок, имитирующий полудрагоценные камни, в частности яшму и лазурит. Период Среднего царства был временем подлинного расцвета ювелирного дела.

Репродукции: - Произведения декоративно-прикладного искусства из гробницы Тутанхамона

Раздел V. Искусство Древней Греции

5.1 Мифы и легенды Древней Греции

Значение мифологии древней Греции для мирового искусства. Пантеон богов. Первое поколение богов. Второе поколение богов. Титаны. Второе поколение титанов (Дети титанов). Олимпийцы. Боги и божества водной стихии. Боги и божества воздушной стихии. Боги смерти и подземного мира. Музы. Циклопы. Гекатонхейры. Гиганты. Чудовища. Герои.

5.2 Этапы развития искусства (архаика, классика, эллинизм)

Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек - мера всех вещей"). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Репродукции: - Дорический ордер

- Ионический ордер

- Коринфский ордер

5.3 Ордерная система в архитектуре Древней Греции

Быстрое и многостороннее развитие архитектуры в Древней Греции. Создание каменных жилых зданий, укреплений, портовых сооружений. ОРДЕР - вид архитектурной композиции, художественно переработавшей стоечно-балочную конструкцию и имеющей определенный состав, форму и взаиморасположение элементов. В классической архитектуре различают Ордера: дорический, ионический, коринфский (греческие) и их модификации - тосканский, композитный или сложный (римские). В дорическом стиле был построен Парфенон и со всех сторон окружён колоннами. Ионический ордер отличался от дорического пропорциями, а также количеством и сложностью деталей. Он имел прямые колонны и венчался капителью, по форме напоминавшей рога барана (волюты). Коринфский ордер появился позднее двух предыдущих и во многом напоминал ионический. Отличие заключалось в капители, имеющей форму колокола и украшенной стилизованными листьями аканфа.

- Репродукции:* - Акрополь (весь ансамбль)
-Курios (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке)
- Кора с Акрополя в Афинах
- Фронтон храма на острове Эгине

5.4 Скульптура Древней Греции

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики. Искусство высокой классики. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Создание гармонического прекрасного образа свободного человека: Мирон – «Дискобол», Поликлет – «Дорифор». Соединение гуманистического идеала с современной пластической формой: Фидий – ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр (?) – «Афродита Милосская». Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе. «Лаокоон». Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами». Реалистические искания в скульптуре: Скопас – «Менада», «Пракситель» - «Гермес с Дионисом», «Лисипп – «Апоксиомен», «Леохар» - «Аполлон» Бельведерский.

- Репродукции:* - Фидий. Скульптуры Парфенона
- Мирон. Дискобол
- Поликлет. Дорифор
- Скопас. Менада
- Пракситель. Гермес с Дионисом
- Лисипп. Апоксиомен
- Леохар. Аполлон Бельведерский
- Ника Самофракийская

- Агесандр(?) Афродита Милосская
- Посейдон
- Критий и Несиот. Тираноубийцы Гармодий и Аристокитон
- Дельфийский возничий
- Лаокоон
- Скульптура Пергамского алтаря: Борьба Афины с гигантами Амфора из Дипилона

5.5 Живопись Древней Греции

Век высшего расцвета скульптуры в период классики - век расцвета греческой живописи. Искусство светотени - живописное новшество, утраченное впоследствии и как бы заново открытое, возрожденное лишь в эпоху великих итальянских мастеров — эпоху Возрождения. Первым включил в свою палитру полутона Аполлодор Афинский, за что получил прозвище Тенеписец. Огромное значение введения светотени для развития реалистической живописи

Другие живописцы: Зевкеис, Паррасий, Тиманф. Их творчество отмечено эмоциональностью, реализмом. Однако монументальная живопись не получила такого масштабного развития, как вазапись.

Репродукции: - Эксекий. Роспись амфоры из Вульчи с изображением Ахилла и Аякса за игрой в кости

- Евфроний (?) Пелика с ласточкой

5.6 Декоративно-прикладное искусство

Феномен древнегреческой вазописи. Прославленные греческие живописцы, источники сведений о них. Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты. Античная глиптика. Керамические изделия с орнаментальными и

сюжетными росписями. Изменение стиля росписей с течением времени. Ранняя керамика отмечена так называемым черно-фигурным стилем — черные изображения на красном фоне. Краснофигурный, или чернолаковый, стиль, когда черным лаком покрывался фон между росписями, которые на этом фоне контурно выступали, сохраняя тон основного материала — обожженной красной глины. Графический, плоскостной характер рисунка на вазах.

Наиболее распространенными формы ваз: амфора (для хранения вина и масла) — изящный сосуд с округлой емкостью, высокой горловиной и двумя ручками; кратер (в нем к столу подавалось вино) — сосуд с емкостью в форме перевернутого колокола и двумя ручками в нижней его части; килик — сосуд для питья вина в виде плоской чаши на высокой ножке; гидрия (для хранения воды) — высокий сосуд с тремя ручками.

Историко-документальное значение античных vaz—, так как изображения на них расширяют и уточняют наши представления о греческом искусстве, интерьерах, быте, костюмах людей той эпохи, об особенностях мифологического видения мира.

Репродукции: - Произведения искусства из Северного Причерноморья

Раздел VI. Культура и искусство Древнего Рима

6.1 Пантеон римских богов. Мифология

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Римская мифология - совокупность традиционных историй, относящихся к легендарному происхождению Древнего Рима и его религиозной системе, представленных в литературе и изобразительном искусстве римлян. Термин «римская мифология» может относиться также к современному изучению этих представлений, а также к материалам из других культур любого периода, в которых рассматривается римская литература и

искусство. Характер римского мифа. Мифы об основании Рима. Другие мифы. Религия и мифы. Заимствованные боги.

6.2 Особенности архитектурных стилей Древнего Рима

Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Общий обзор архитектуры Древнего Рима. Здания, сооружения и архитектурные ансамбли Древнего Рима. Композиция характерного римского городского ансамбля. Форум Романум. Форум Траяна. Колонна Траяна. Арка Тита. Арка Константина. Римские акведуки. Акведук Марция в Риме. Мост Траяна в Алькантре. Акведук в городе Ниме. Императорский дворец на Палатине. Вилла Адриана в Тибуре. Римские театры. Театр Марцелла в Риме. Римский Коллосей (Колизей) - крупнейший амфитеатр. Римские термы. Термы Каракаллы. Термы Диоклетиана. Пантеон в Риме. Древнеримские базилики. Трехнефная базилика Константина.

Репродукции: - Римский форум: Форум Романум

- Базилика Сайта Мариа Маджоре

- Пантеон

- Термы Каракаллы

- Акведук через реку Гар близ г. Ним (Южная Франция)

- Триумфальная арка: Тита или Константина

- Колизей

- Помпеянский дом: дом Фавна, Веттиев

6.3 Искусство этрусков

Происхождение этрусков. Географическое положение. История. Этруски — древние племена, населявшие в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние.

Ассимиляция этрусков римлянами. Римские заимствования у этрусков включают развитое инженерное искусство, в частности возведение арочных сводов зданий. Этрусское происхождение таких римских обычаев, как бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды. Искусство. Этруски долго сохраняли архаические культы первых италийских поселенцев и проявляли особенный интерес к смерти и загробному миру. Связь этрусского искусства с украшением гробниц, сохранение связи предметов с реальной жизнью. Самым примечательным из сохранившихся памятников являются скульптура и саркофаги. Наука. Города и некрополи. Быт. Керамика. Изделия из бронзы. Другие предметы обихода. Предметы роскоши и ювелирные изделия. Одежда и прически.

6.4 Скульптура и декоративно-прикладное искусство

Применение греческого ордера в декоративных целях. Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Эволюция древнеримского скульптурного портрета, листичность, психологизм (скульптурные портреты римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порты, статуя Марка Аврелия, портрет Каркаллы, портрет Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне.

Фаюмские портреты. Значение искусства Древнего Рима. Больше внимание на неповторимые черты лица, сглаживали индивидуальное своеобразие, подчеркивали в нем нечто общее, свойственное всем, уподобляя одного подданного другому, по типу, угодному императору. Создавались как бы типичные эталоны.

Декоративно-прикладное искусство Римской империи: возвеличивание императорской власти, масштабные композиции, мужественные и пышные формы, дорогостоящие материалы, богатый декор.

Основные художественные ремесла: стеклоделие, ювелирное дело, медальерное и камнерезное искусство, парадное вооружение, ткани и изделия из кожи. Римская мозаика.

Репродукции: - Статуя оратора (так называемый "Авл Металл")

- Статуя Августа из Прима-Порта

- Конная статуя Марка Аврелия

- Портрет Каракаллы

- Портрет Филиппа Аравитянина

- Рельеф на колонне Траяна

- Росписи виллы Мистерий,- Мозаики дома Фавна в Помпеях, Фаюмский портрет: Портрет юноши в золотом венке

4 класс

Раздел I. Культура и искусство Древнего Китая

Китайская культура - одна из древнейших. Обилие памятников искусства, созданных в древности и в пору расцвета средневековой культуры. Основные этапы истории искусства Китая. Конфуцианство - Этико-политическое учение в Китае . Живопись.

Форма живописных свитков. Китайская живопись представляет собой объединение художественного искусства с поэтическим. На китайской картине не редко встретишь изображение пейзажа и иероглифические надписи, поясняющие суть картины.

Градостроительство и архитектура. История развития китайского зодчества неразрывно связана с развитием всех видов искусства Китая и особенно

живописи. Архитектура и живопись как различные формы выражения общих идей и представлений о мире, сложившихся ещё в глубокой древности. Однако в архитектуре существовали ещё более давние правила и традиции, нежели в живописи.

Скульптура Древнего Китая (терракотовое войско, керамика).

Особенности декоративно-прикладного искусства Китая. Космическое восприятие природы, ее эстетизация. Изобретение фарфора. Эмали и лаки. Инкрустация перламутром. Резьба по нефриту. Шелковые ткани и вышивка. Бронза. Китайский фарфор.

Раздел II. Культура и искусство византийской цивилизации

2.1 Культурная и светская архитектура

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма, Храм св. Софии (конструкция, интерьер). Объёмно-пространственные решения и конструктивные приемы в архитектуре Византии. Проблема канона в архитектуре Византии. Светские сооружения Византии — дворцовые. Большое внимание храмовому строительству - церковь играла ведущую роль в государственной, общественной и идеологической жизни.

Специфические условия развития раннехристианской архитектуры и воздействие позднеантичного зодчества. Простоте и «оголенность» экстерьера византийских сооружений. Декоративное убранство внешнего облика зданий.

Репродукции: Храм святой Софии (конструкция, интерьер, мозаики)

- Мозаики Равенны (церкви Сан Витале)

- Пантократор из Чифалли и Дафни

2.2 Иконопись

Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Византия - родина иконописи. Корни изобразительных приемов иконописи - в книжной миниатюре, от которой заимствовано тонкое письмо, воздушность, утонченность палитры; в фаюмском портрете, от которого иконописные образы унаследовали огромные глаза, печать скорбной отрешенности на лицах, золотой фон.

Задачи иконописи - воплощение божества в телесном образе. Значение слова «икона» по-гречески «образ», «изображение». Для иконописных изображений характерна предельная дематериализация фигур, сведенных к двумерным теням на гладкой поверхности доски, золотой фон, мистическая среда, не плоскость и не пространство, а нечто зыбкое, мерцающее в свете лампад. Золотой цвет воспринимался как божественный не только, глазом, но и разумом

Особый тип изображения того или иного сюжета - иконографический канон. Каноничность, как и ряд других характеристик византийской культуры, была теснейшим образом связана с системой миропонимания византийцев. Канон был зафиксирован и в специальных описаниях внешнего вида святого, физиогномические указания должны были выполняться неукоснительно.

2.3 Византийская миниатюра

Развитие искусства миниатюры (от слова «миниум»- название красной краски) в Византии под воздействием, как античного искусства, так и восточного. Затейливость восточных орнаментов и их цветовая яркая гамма. Влияние на характер рисунков. Книжные центры: Константинополь, Антиохия, Александрия с её библиотекой – восьмым чудом света, к сожалению, утраченным.

Приобретение рукописной книгой в Византии своего канонического вида : декоративные заставки в начале страницы, оформление рисунками вертикальными и горизонтальными боков страницы, маленькими миниатюрами в тексте и иллюстрации на всю страницу.

2.4 Феномен культуры Киевской Руси

Византийское искусство как плодотворный и мощный стимулятор развития национальной художественной культуры в Киевской Руси.

Высочайшие достижения греческих мастеров в православии, пришедшем из Византии. Соединение нового со старыми русскими традициями, лучшие из которых бережно сохранялись.

Чеканка монеты в Древнерусском государстве. Изображение на лицевой стороне и златника и серебряника Великого князя Владимира с венцом, украшенным шестью крупными жемчужинами; над венцом – три жемчужины, образующие крест, правая рука держит длинный крест, а слева Владимир приказал поместить родовой знак Рюриковичей – языческий трезубец. Сразу после принятия христианства на обратной стороне монет появляется поясное изображение Христа, в левой руке – евангелие. Вскоре вместо священного облика стали чеканить трезубец, но в него ввели новый элемент – крест.

Христианство как мощный катализатор развития русской культуры, однако, она во всем сохраняет свою самобытность. Высокого уровня культура Руси достигла уже в XI веке и до начала татаро-монгольского нашествия была не ниже, чем в других христианских западноевропейских странах.

Раздел III. Культура и искусство Средневековой Европы

3.1 Монашеская культура

Средневековое искусство. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства. Определяющая роль христианской религии и церкви во всех областях общественной и культурной жизни составляла принципиальную особенность европейской средневековой культуры. Подчинение Церковью политики, морали, науки, образования и искусства. Теологическое мировоззрение человека средневековья (от греческого «теос» - бог). Значение монастырей как культурных центров. Они возникли в III в. в Египте и представляли собой сначала поселение отшельников (от греческого «монах - отшельник»). Монастыри в Европе становятся и крупными землевладельцами, и центрами многоотраслевых хозяйств, и укрепленными крепостями, и очагами культурной жизни. Грамотность превращается в редкость. На смену классической приходит вульгарная (народная) латынь. В таких условиях именно церковь выступает хранителем античного культурного наследия. Священники оказываются самым образованным людьми.

При монастырях организовывались скриптории - специальные мастерские для переписки книг.

Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты).

3.2 Городская и крестьянская культура

Историко-культурные особенности европейского Средневековья. Христианство и его роль в средневековой культуре. Сакральный смысл искусства Средних веков.

Организация цехового ремесленного производства в городах. Развитие структуры художественных ремесел, совершенствование их технологии, расширение производства. Формирование рынка художественных изделий.

Сплавление воедино античной и «варварской» (восточной) художественных традиций. Региональные особенности.

Кельтское ювелирное искусство. Византийские эмали. Испано-мавританская керамика. Церковная утварь и шитье. Западноевропейские шпалеры. Немецкая резьба по кости и дереву. «Священный свет религии»: готические витражи Франции и Германии. Мебель.

Материалы, техники, декоративные мотивы, художественные особенности изделий.

Формирование крестьянского мировосприятия на основе христианского мировоззрения. Отличие религиозных чувств простых людей от канонов официального богословия. Особое сожалеие вызывали страдания Христа, в них видели отголоски собственной судьбы. Любимым, уважаемым становится образ Богородицы, ее считали защитницей и заступницей.

Важным элементом подъема культуры в XI-XIII вв. было расширение образованности, выход ее за пределы исключительно духовенства. Организация городской жизни диктовала потребность в грамотных людях.

3.3 Особенности архитектурных стилей Средневековья (романский, готический)

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров. Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности.

ственные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Готика – искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Репродукции:- Замок графов Фландрских в Генте

- Собор в Вормсе
- Собор Парижской Богоматери (архитектура, скульптура, витраж)
- Собор в Кельне
- Шартрский собор (архитектура, скульптура, витраж)
- Аббатство Мон Сен Мишель
- Скульптура портала из ФрахЧбургского собора
- Всадник из собора в Бамберге
- Эккехард и Ута из собора в Наумбурге
- Книжная миниатюра: Ноев ковчег, миниатюра Псалтыри св Людовика
- Братья Лимбург. Апрель, миниатюра Роскошного часослова герцога Беррийского

3.5 Рыцарская культура

Рыцари - профессиональные воины - представляли собой корпорацию, членов которого объединяли образ жизни, этические ценности, личностные идеалы. Рыцарская культура производится в феодальной среде. Немногочисленную элиту феодального класса образовывали крупнейшие землевладельцы - носители громких титулов - родовитые и благородные рыцари. Множество достоинств идеального рыцаря. Он должен был быть внешне красивый и привлекательный.

Внимание фигуре, одежде, украшениям. Латы и конская упряжь. особенно парадные как произведения искусства. Физическая сила рыцаря (иначе он просто не смог бы носить доспехи). Рыцарский кодекс нашел отражение в рыцарской литературе. Ее вершина - светская лирическая поэзия трубадуров на народном языке, возникшей на юге Франции (Лангедок). Культ Прекрасной Дамы, служа которой рыцарь должен следовать правилам «куртуазии».

3.5 Живопись, мозаика

Раннехристианское искусство. Смена мировоззрения и смена форм познания и отражения мира. Формирование канона и искусства изображения бытийного нетворного мира. Росписи катакомб. Античные изобразительные формы в новом контексте: мозаики римских базилик; ранние иллюминированные рукописи.

Дороманское искусство. Мозаики Равенны. Искусство Меровингов: исключительная роль орнамента в произведениях эпохи. «Каролингское возрождение». Искусство Оттоновской Германии: влияние византийской художественной культуры и проникновение в религиозное искусство народных традиций. Расцвет рукописной книги: основные школы иллюстрированных манускриптов.

Романское искусство. Романские капители. Монументальная живопись (фрески) и скульптура. Книжная миниатюра. Порталы романских храмов. Немецкая пластика.

Готическое искусство Франции: монументальная скульптура, витражи. Национальные особенности немецкой и английской готики. Готический храм как образец синтеза искусств. Искусство средневековой Италии.

Раздел IV. Культура и искусство эпохи Возрождения

4.1 Раннее Возрождение

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок. Джотто. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески. Сущность творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо – овладение средствами линейной и воздушной перспективной. Фрески капеллы Бранкаччи. Пьеро дела Франческа. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры".

Репродукции:- Палаццо Дожей (Венеция)

- Кафедра Пизанского баптистерия
- Брунеллески. Купол Флорентийского собора.
- Капелла Пацци во Флоренции
- Донателло. Давид. Кондотьер Гаттамелата
- Верроккьо. Давид. Кондотьер Коллеони
- Джотто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе (Положение во гроб)
- Мазаччо. Чудо со статиром.

Фреска капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции

- Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо (Прибытие к царю Соломону)
- Боттичелли. Весна. Рождение Венеры

4.3 Высокое Возрождение

Высокое Возрождение. Период в истории искусства в Италии, падающий на конец 15 и 1-ю четверть 16 вв. и знаменующий высшую, классическую фазу в развитии художественной культуры Возрождения. Основные центры искусства — Флоренция, Рим, Венеция ; главные представители — Браманте, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан. В архитектуре, скульптуре и живописи реализм, гуманизм и героические идеалы Ренессанса, жизненная полнота и яркость образов получили синтетически обобщённое, полное титанической силы выражение. Искусству, развивавшемуся необычайно быстро и многогранно, в целом присущи величественный, монументальный характер, гармоническое совершенство, возвышенный идеальный строй. Принципы сложно и разнообразно преломились во всём итальянском искусстве 16 в. и оказали мощное влияние на мировую художественную культуру. Черты синтетического стиля присущи творчеству ряда немецких художников 1-й половины 16 в. (А. Дюрер, Х. Хольбейн). Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

4.4 Позднее Возрождение

Позднее Возрождение в Италии - с 1530-х по 1590—1620-е годы. Искусство и культура этого времени разнообразны по своим проявлениям, сводить их к одному знаменателю можно только с большой долей условности. Мировоззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Флоренции в «нервное» искусство надуманных цветов и изломанных линий — маньеризм. Маньеризм в Парме в 1534 году. Собственная логика развития у художественных традиций Венеции; до конца 1570-х гг. там работали Тициан и

Палладио, чье творчество имело мало общего с кризисными явлениями в искусстве Флоренции и Рима.

4.4 Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы. Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Величайший монументальный фресковый цикл - роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Значения искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Репродукции: Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа.

Мадонна Литта.

Портрет Моны Лизы (Джоконда).

Тайная вечеря.

Автопортрет

- Рафаэль. Мадонна Конестабиле.

Фрески в станцах Ватикана (Афинская школа. Парнас).

Сикстинская мадонна

- Микеланджело. Пьета (собор св. Петра).

Давид.

Росписи Сикстинской капеллы (Сотворение Адама).

Рабы (из Лувра).

Ансамбль капеллы Медичи.

Купол собора св. Петра

- Тициан. Портрет Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе.

Портрет Лавинии. Св. Себастьян

4.5 Северное Возрождение (Нидерланды, Германия)

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна Ван Эйка. Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Индикаторность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты.

Репродукции:

- Я. Ван Эйк. Мадонна канцлера Роллена
- П. Брейгель. Охотники на снегу. Слепые
- А. Дюрер. Автопортрет (1500 г.).

Портрет молодого человека (Дрезден).

Рыцарь, смерть и дьявол

- Г. Гольбейн-младший. Портрет Моретта

4.6 Маньеризм

Маньеризм (итал. *Manierismo* — "вычурность, манерничанье") — течение в западноевропейском, главным образом итальянском, искусстве 1520—1590-х гг. Возникло и развивалось вследствие кризиса идеалов "Высокого Возрождения" в Италии. Типичные признаки маньеристической живописи - пристрастие кудлиненным фигурам; экзотическим костюмам персонажей; аффективным жестам; ярким, контрастным тонам (живописцы Дж. Вазари, А. Бронзино, Ф. Цуккари).

5 класс

Раздел I. Европейская культура и искусство Нового Времени

1.1 Европейское просвещение

Просвещение - одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. Рационализм и свободомыслие в основе этого интеллектуального движения. Распространение во Франции, Германии, России и других странах Европы. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения. Большое влияние

интеллектуального и философского движения этой эпохи на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формирование прав человека. Изменение авторитета аристократии и влияния церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

1.2 Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)

Классицизм в искусстве Франции 17 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара. Ж.В. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя. Художественная ценность

обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра.

Репродукции:

- Фасад церкви иль Джезу

- Бернини. Колоннада собора св. Петра. Давид.

Аполлон и Дафна.

- Караваджо. Распятие апостола Петра. Юноша с лютней

- П.П. Рубенс. Персей и Андромеда

Автопортрет с Изабеллой Брант

Портрет камеристки

- Ф. Снейдерс. Рыбная лавка

- Я. Йордане. Сатир в гостях у крестьянина

- А. Ван Дейк. Автопортрет (Эрмитаж)

Портрет Карла I

- Н. Пуссен. Автопортрет

Танкред и Эрминия

Пейзаж с Геркулесом и Какусом

- Л. Ленен. Семейство молочницы

Версаль (архитектура, интерьер, часть парка со скульптурой)

Лувр (новый фасад)

- А. Ватто. Савояр

Капризница

- О. Фрагонар. Поцелуй украдкой

- Ф. Буше. Пастушеская сцена
 - Ж.Б. Шарден. Прачка
- Натюрморт с медным баком
- Ж.А. Гудон. Вольтер, сидящий в кресле

1.3 Сентиментализм

Сентиментализм как направление в европейской литературе и искусстве второй половины 18 в., сформировавшееся в рамках позднего Просвещения и отразившее рост демократических настроений общества. Зарождение в лирике и романе; толчок к возникновению жанров «слезной комедии» и мещанской драмы. Творчество Жан-Жака Руссо (1712–1778)- кульминационный момент сентиментального романа. Концепция природы и «естественного» человека определила содержание его художественных произведений (эпистолярный роман Жюли, или Новая Элоиза, 1761).

Ж.-Ж.Руссо сделал природу самостоятельным (самоценным) объектом изображения. «Исповедь» (1766–1770) - одна из наиболее откровенных автобиографий в мировой литературе, где он доводит до абсолюта субъективистскую установку сентиментализма (художественное произведение как способ выражения авторского «я»).

Раздел II. Европейское искусство XIX–XX веков

2.1 Романтизм

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т.Жерико «офицер конных егерей...», «Плот «Медузы». Э. Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса

революционной борьбы в картине «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830г»).
Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст в его произведениях.

Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление испанцев в 1792 году») на Триумфальной арке в Париже.

Представители в музыке – Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер;

В литературе – Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон.

Репродукции:

- У. Хогарт. Карьера мота

Триумфальное шествие

- Т. Гейнсборо. Портрет герцогини де Бофор

- Д. Рейнольде. Портрет леди Гамильтон

- Д. Констебль, Нид на собор в Солсбери с реки

2.2 Реализм

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. Возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов. «Высокое нравственное и гуманистическое начало творчества Ф.Милле. Тема крестьянского труда: «Сбор колосьев», «Сеятель». Г.Курбе как глава реалистического письма. Активное участие художника в парижской коммуне.

Становление реалистического пейзажа во Франции. Реалистическое видение природы в творчестве К.Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра. (Ш.Добиньи).

2.3 Импрессионизм

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве 19 в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством. Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм". К. Моне. Разработка пленэра и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Стремление к философскому осмыслению действительности. Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Репродукции:

Э. Мане. Завтрак на траве

Портрет Золя

Расстрел коммунаров

Гражданская война 1871 г.

- Э. Дега. Скачки в Эпсоме

Голубые танцовщицы

Гладильщицы белья

- К. Моне. Бульвар Капуцинок в Париже

Серия "Руанский собор"

- О. Ренуар. Обнаженная

Портрет артистки Жанны Самарии

- О. Роден. Бронзовый век

Граждане Кале

2.4 Символизм

Символизм(от фр. symbolisme, от греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – эстетическое течение, сформировавшееся во Франции в 1880–1890 и получившее широкое распространение в литературе, живописи, музыке, архитектуре и театре многих европейских стран на рубеже 19–20 вв. Представители в Англии — Обри Бердслей, Джордж Фредерик Уоттс;

во Франции — Гюстав Моро, Анри Фантен-Латур, Одилон Редон, Пюви де Шаванн, Эжен Каррьер, Эдгар Максенс, Элизабет Сонрель.

2.5 Декаданс

Декаданс - упадок, культурный регресс; изначально использовался как исторический термин для обозначения культурных явлений Римской империи к. II—IV вв. Модернистское направление в изобразительном искусстве, музыке, литературе и архитектуре, в творческой мысли, самовыражении как таковых — конца XIX — начала XX веков, характеризующихся извращённым эстетизмом, индивидуализмом. Его основатели выступили прежде всего как противники старых течений искусства, главным образом, академизма. Провозглашённые ими принципы имели вначале чисто формальный характер: декаденты требовали создания новых форм в искусстве, более гибких и более соответствующих усложнённому мироощущению современного человека.

Декадентство как обобщающее определение кризисных явлений европейской культуры 2-й половины XIX — начала XX веков, отмеченных настроениями уныния, пессимизма, болезненности, безнадежности, неприятия жизни. Это сложное и противоречивое явление в творчестве вообще, имеет источником кризис общественного сознания, растерянность многих художников перед резкими социальными контрастами, — одиночество, бездушие и антагонизмы

действительности. Постоянными темами являются мотивы небытия и смерти, отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей.

Раздел III. Европейские школы живописи

3.1 Нидерландская и голландская школа живописи

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Репродукции:

- Я. Ван Гойен. Вид Дордрехта
- Я. Ван Рейсдаль. Болото
- В. Хеда. Завтрак с ежевичным пирогом
- П. Класс. Натюрморт со свечой

- В. Кальф. Натюрморт с китайским фарфоровым сосудом

- А. Остаде. Живописец в мастерской

- Г. Терборх. Письмо

- П. де Хох. Хозяйка и служанка

- Я. Вермер Дельфтский. Девушка с письмом

Вид Дельфта

- Ф. Хальс. Цыганка

Портрет мужчины в широкополой шляпе

Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия

- Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях

Ночной дозор

Портрет старушки

Возвращение блудного сына

Автопортрет (поздний)

Ассур, Аман и Эсфирь

Офорт "Три дерева"

3.2 Французская школа живописи и школа Фонтенбло

Школа Фонтенбло— историко-региональный стиль и художественная школа раннего французского Ренессанса. Связь с меценатской деятельностью одного из последних представителей династии Валуа, короля Франциска I (1515—1547). Ко двору приглашались поэты, музыканты, художники. В 1516 г. во Францию по приглашению короля Франциска переехал выдающийся художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Формирование школы Фонтенбло вокруг итальянских мастеров: Россо Фьорентино ("Рыжий Флорентинец"; 1494—1540 ; Антонио да Тренто, А. Фантуцци и молодых французских мастеров. С 1552 г. в Фонтенбло работал Никколодэль Аббате (1509—1571), приехавший из Пармы. Все они — маньеристы.

Сложность формирования искусства 17 в. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы 17 в.

Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

3.3 Испанская школа живописи

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Придворные портреты.

Репродукции:

- Эль Греко. Погребение графа Оргаса

Апостолы Петр и Павел.

Вид Толедо во время грозы

- Х. Рибера. Св. Инесса

- Ф. Сурбаран. Св. Лаврентий

- Д. Веласкес. Завтрак.

Сдача Бреды

Менины

Пряхи

Портрет папы Иннокентия X

- Ф. Гойя. Групповой портрет семьи Карла IX

Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года

Серия офортов «Каприччос» и «Бедствия войны» (Ленивцы, Какая доблесть!..)

3.4 Барбизонская школа живописи

Барбизонская школа— условное наименование художественного течения в пейзажной живописи Франции середины XIX в., более известного как "школа", поскольку оно связано с деятельностью достаточно определенного круга мастеров. Вдохновение барбизонцев красотой родного французского пейзажа. В 1836 г. первым в Барбизоне поселился живописец Т. Руссо. За ним — Ж. Дюпре, Н. Диаз де ла Пенья, К. Тройон. Художники барбизонской школы взамен вневременного и наднационального классицистического пейзажа "в римском стиле" с руинами и аллегорическими фигурами сделали предметом своего творчества простой, обыденный пейзаж средней полосы Франции.

Раздел IV. Русская культура и искусство

4.1 Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)

Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монуументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 в. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи.

Репродукции:

- София Киевская: архитектура, мозаика, фрески
- Пятницкая церковь в Чернигове
- Дмитрий Солунский (мозаика Михайловского монастыря в Киеве)
- Владимирская Богоматерь (икона)

4.2 Искусство Московской Руси

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре 16 - 17 вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву"), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Особенности русского деревянного зодчества. Новый характер изображения в иконах 17 в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Репродукции:

- Феофан Грек. Фресковый цикл Спасо-Преображенского собора на Ильине улице
- Св. Георгий (икона)
- Битва новгородцев с суздальцами (икона)
- Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде
- Спасский собор Андроникова монастыря
- Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре
- Московский кремль: стены, башни
- Успенский собор
- Архангельский собор
- Благовещенский собор
- Грановитая палата
- Колокольня Ивана Великого
- А. Рублев. Иконостасы Благовещенского собора в Московском Кремле и Успенского собора во Владимире
- Троица

Спас Звенигородский

- Дионисий. Фрески. Рождественского собора Ферапонтова монастыря
- Книжные миниатюры из "Евангелия Христова"

4.3 Русская культура Нового времени

Сущность преобразований Петра I. Культура и государство в эпоху Петра.

Социокультурный смысл реформ Петра. В Петровское время страна выходит на европейский простор, ускоряется ее сближение с Западом. С петровских реформ появляется двойственное отношение России к Европе. С одной стороны, многие пласты российской культуры оказываются европейскими. С другой - Россия формально не становится частью европейского единства. Эта двойственность стала источником внутренних напряжений в русской культуре и во многом определила ее дальнейшее развитие.

Характер и результаты экономических, политических, церковных преобразований Петра. Для демонстрации перед всем миром государственного могущества перенесение столицы из Москвы в построенный на костях сотен и сотен тысяч "крестьян и работных людей" Петербург.

4.4 Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.В. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Репродукции:

- Д.Трезини. Петропавловский собор

Здание двенадцати коллегий

- Ф.Б. Растрелли. Екатерининский дворец в Царском селе

Петергофский дворец

Зимний дворец

Смольный монастырь

- В.И. Баженов. Макет Кремлевского дворца

Дом Пашкова

- М.Ф. Казаков. Дом Дворянского собрания (Дом Союзов в Москве)

- И.Е. Старов. Таврический дворец

- Ч. Камерон. Агатовые комнаты

Камеронова галерея

- Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме (г. Ломоносов Екатерининского дворца в Царском Селе (г. Пушкин)

- Д. Кваренги. Смольный институт

4.5 Русская скульптура

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи 18 в. Образ Петра I в творчестве В.К. Растрелли. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Репродукции:

- В.К. Растрелли. Бюст Петра I

Анна Иоанновна с арапчонком

- Э. Фальконе. Памятник Петру I

4.6 Живопись и мозаика

Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Репродукции:

- А.П. Лосенко. Прощание Гектора с Андромахой
- Ф.С. Рокотов. Портрет А.П. Струйской

- А.М. Матвеев. Портрет Петра I
- И.Н. Никитин. Портрет канцлера графа Г.И. Головкина
- А.П. Антропов. Портрет Петра III
Портрет статс-дамы А.М. Измайловой
- И.П. Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме
- Ф. И. Шубин. Портрет М.В. Ломоносова

4.7 «Золотой век» русской культуры и искусства

Архитектура первой половины 19 в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров – Адмиралтейство. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. Росси. Деятельность О.И. Вове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: памятник Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие. С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины 19 в. Новые черты живописи начала 19 в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов. Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество С. Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова - предшественника критического реализма в русской живописи второй половины 19 в.

Творчество передвижников. Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины 19 в.

Протест против академического искусства. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи — В.Г. Перова.

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников. Роль основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Творчество И.Е. Репина. Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского. Особенности пейзажей А.К. Саврасова . Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева. Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова.

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы. Композиция и колорит произведений. Значение творчества - А.Н.Левитана для развития русского искусства.

Репродукции:

Воронихин. Казанский собор

- А.Д. Захаров. Адмиралтейство

- Т. де Том он. Биржа
- К. И. Росси. Здание Генерального штаба
Александрйский театр
Улица Росси
Михайловский дворец
- О. И. Бове. Триумфальная арка в Москве
Ансамбль Театральной площади в Москве
- М.Ф. Казаков, Д.И. Жилярди. Московский университет
- А.А. Монферран. Исаакиевский собор
- И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому
Надгробие С.С. Волконской
- П. К. Клодт. Скульптурные группы для Аничкова моста
- Ф.П. Толстой. Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812 г.
- О.А. Кипренский. Автопортрет
Портрет А.А. Челищева
Портрет Е.В. Давыдова
Портрет А.С. Пушкина
- В.А. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина
Портрет сына
Кружевница
- А.Г. Венецианов. Гумно
Автопортрет
Весна. На пашне
Захарка
Девушка с васильками
- Г.В. Сорока. Автопортрет
Кабинет в Островках
Семен Щедрин. Колизей
Сильв. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом
- К.П. Брюллов. Последний день Помпеи Всадница

Портрет А.Н. Струговщикова

4.8 «Серебряный век» русской культуры и искусства

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах. Острота психологических и социальных характеристик в портретах. Серов - художник-график.

К.А. Коровин. Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля. Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира искусства" в развитие русской культуры.

Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна. "Союз русских художников". Историческая скульптура; М.М, Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А. С. Голубкиной и О.Т. Коненкова.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Репродукции:

В. А. Серов. Девочка с персиками

Портрет Мики Морозова

Девушка, освещенная солнцем

Портрет М.Н. Ермоловой

Портрет О.К. Орловой

Портрет ПЛ. Гиршман

Портрет В.О. Гиршмана

Петр I

Заросший пруд. Домотканово

Солдатушки, бравы ребята, где же ваша слава?

- К.А. Коровин. Зимой

Северная идиллия

Рыбы

- М.А. Врубель. Демон Сирень

Царевна-Лебедь

- Б.М. Кустодиев. Купчиха

- К. Ф. Юон. Весенний солнечный день

Масленица

- В.Э. Борисов-Мусатов. Весна

- А. Н. Бенуа. Последние прогулки Людовика XIV

- К.А. Сомов. Зима. Каток

- Л.С. Бакст. Эскиз декорации к балету "Шахерезада"

- Я. Головин. Портрет артиста Ф.И. Шаляпина

- Н.К. Рерих. Гонец

- Г.И. Нарбут. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена "Соловей"

- М.В. Добужинский. Человек в очках

- П.В. Кузнецов. Вечер в степи

- М.С. Сарьян. Утро. Зеленые горы

- И.И. Машков. Фрукты на блюде
 - С.В. Иванов. В дороге. Смерть переселенца
- Расстрел, 1905 г.

Раздел V. Мировая культура и искусство Новейшего времени

5.1 Общие тенденции

Сложный и противоречивый характер искусства 20 в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества. Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала 20 в.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Графика.

5.2 Модернизм

Модернизм (франц. modernisme, от лат. modernus — "новый, современный") — условное обозначение тенденций развития искусства, течений, школ, деятельности отдельных мастеров, стремящихся к обновлению художественного языка и считающих формальный эксперимент основой творческого метода. Началом модернизма считается импрессионизм в литературе, музыке и живописи, последствиями которого стало разъединение формы и содержания и дальнейшее совершенствование художественной формы путем анализа составляющих ее элементов. К модернизму относятся имажинизм, кубизм, "метафизическое искусство", символизм, акмеизм, фовизм, экспрессионизм.

Представители модернизма: Джойс, Пруст; Франц Кафка; Шостакович и Прокофьев; Игорь Стравинский.

5.3 Сюрреализм

Сюрреализм (фр. *surrealisme* – сверхреализм) – художественное направление, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Основатель и теоретик сюрреализма – Андре Бретон.

Сюрреализм предлагает зрителю то, что не существует в реальности. Изображенное на картинах М.Эрнста, И.Танги, Р.Магритта. образы сюрреализма – материализованная вспышка фантазии, неупорядоченные видения, возникающие на грани сна и пробуждения (С.Дали), алогичные сочетания элементов реальности (Р.Магритт), образы, конструируемые по принципу биологических (Х.Миро) или кристаллических (М.Эрнст) форм, иногда абстрактные структуры, лишенные элементов фигуративности.

Художественная деятельность руководствуется стремлением объективировать-материализовать бессознательное.

5.4 Абстракционизм

Абстракционизм (от лат. *abstractio* – отвлечение) - беспредметное искусство, одно из самых влиятельных художественных направлений 20 в., возникшее в нач. 1910-х гг. В основе творческого метода абстракционизма – полный отказ от «жизнеподобия», изображения форм реальной действительности. Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов; скульптура – на комбинациях объёмных и плоских геометризованных форм. При помощи отвлечённых построений художники хотели выразить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые сущности мира, Вселенной, скрытые за видимыми формами.

Представители: В. В. Кандинский , К. С. Малевич, П. Мондриан, отчасти Р. Делоне, композиции которых построены на сочетаниях элементарных геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, крестов, кругов. Программным произведением Малевича стал его знаменитый «Чёрный квадрат» (1915). Свой метод художник назвал супрематизмом (от лат. *supremus* – наивысший).

В нач. 20 в. абстракционизм распространился во многих странах Запада. В 1912 г. в Голландии рождается неопластицизм

В 1918–20 гг. в России возник основанный на идеях супрематизма конструктивизм.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений и навыков:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве контроля успеваемости используются устные опросы, тестирования и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Обучающиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительного искусства.
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. Знание основных тенденций в современном изобразительном искусств

Критерии оценки

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения, умение анализировать произведение искусства и т.д.
4 («хорошо»)	Грамотные ответы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий.
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочетов: не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль, слабая теоретическая подготовка и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Непонимание материала, комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«Зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки учащегося на данном этапе обучения

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях обучающиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить обучающихся с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение к посещению выставок, музеев, театров, проведение экскурсий.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства. Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства.

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие обучающихся в творческих заданиях, дискуссиях, беседах;
- игровые (игровые задания, динамическая пауза, проведение экскурсий и т.д.);

Для полноценного усвоения материала программой предусмотрено введение самостоятельной работы.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);

- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Разработка урока «Архитектура Владимиро-Суздальского княжества»

Мастерская по эстетике “Архитектура Владимиро-Суздальского княжества” проводится в 5-м классе при изучении культуры Древней Руси. Целью данного урока является пробуждение впечатлений пятиклассников изучения особенностей архитектуры Владимира и Суздаля, развитие навыков работы в группе, умений анализировать материал и творчески его представлять.

Предлагается записать ассоциации, которые возникают во время просмотра видеоряда.

После знакомства с ассоциациями друг друга, участникам мастерской предлагается написать пятиминутное эссе “Архитектура Владимира и Суздаля”, включая в него слова из ассоциативного ряда. Учащиеся читают в группах написанные эссе, выбирают лучшее и афишируют.

Архитектура Владимира и Суздаля

«Когда я впервые приехала во Владимир я была слегка разочарована. Маленький городок, ничем не отличается от моего родного города. Но это впечатление было полностью разрушено, когда мы попали на улицу Студеную, которая нам открылась “Золотыми воротами” (как они красивы в свете вечерних огней на фоне темного ноябрьского неба), а чуть далее показался белокаменный

Успенский собор с золотыми куполами и Дмитровский собор, поражающий рельефными украшениями на стенах. Было ощущение, что какая-то невидимая машина времени перенесла меня на несколько веков назад в Древнюю Русь, когда по улицам ходили былинные богатыри и воины князя Владимира. Фантастика!»

Юля М.

Далее предлагается в группах прочитать текст об особенностях архитектуры Владимира и Суздаля и заполнить таблицу.

Известно	Новое	Вопросы, сомнения.

Обмен информацией внутри, а затем и между группами позволяет каждому участнику мастерской заполнить пробелы в таблице и пополнить собственные знания. Вопросы и сомнения, возникающие во время работы с материалом, помогают наметить пути самостоятельного поиска информации по данной теме.

Затем учитель предлагает пятиклассникам выступить в роли экскурсовода и рассказать об отдельных памятниках архитектуры Владимира и Суздаля, используя полученную и дополнительную информацию, план анализа архитектурного памятника и репродукцию (фото) с его изображением.

1 группа – “Золотые ворота”

2 группа – “Успенский собор”

3 группа – “Дмитриевский собор”

4 группа – “Покрова на Нерли”

План анализа архитектурного памятника.

1. Автор. Краткие сведения о нем.
2. Время строительства. Историческая обстановка.
3. Тип здания (его назначение: дворец, храм, общественное здание)
4. Какие идеи пропагандирует (античные, древнерусские, готические)
5. Художественные средства:
 - а) композиция – описание здания с указанием частей, из которых оно состоит, как гармонирует с окружающей средой;
 - б) масштаб, пропорции, симметрия, если нарушена, то для чего;
 - в) ритм (готика – вертикальный, барокко – бурное движение, классицизм – плавный, строгий);
 - г) декор (внешние украшения): каменная резьба, лепные украшения, скульптуры, пилястры, аркатурные фризy, колонны, мозаика и т.д.
6. К какому стилю относится (романскому, готическому, древнерусскому, базилика, барокко и т.д.)
7. В чем новаторство автора архитектурного произведения.

Когда работа в группах закончена, участники мастерской проводят экскурсию и афишируют свои проспекты-характеристики исторических памятников.

Мастерскую завершает рефлексия, гимназисты отвечают на вопросы:

- в какой момент урока вы испытывали затруднения?

- в момент написания пятиминутного эссе ;
- в момент выступления с рассказом экскурсовода;
- в момент работы в группе, мне все время хотелось делать все самой

- что на уроке понравилось?

- работать в группе ;
- просмотр фильма о Владимире и Суздале.

- что понравилось в работе одноклассников?

- пятиминутные эссе ;
- рассказы экскурсоводов .

VII. Список литературы

1. Алексеева, В.В. Что такое искусство? [Текст]: /В.В. Алексеева. - М.: Советский художник, 1973. -№ 1; 1979.-№2.- 336 с.
2. Большая иллюстрированная энциклопедия.[Текст]:/ В 32 томах. Т.1. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 499 с.
3. Бохм-Дюшен, М., Кук, Д. Современное искусство.[Текст]:/ М. Бохм-Дюшен.- М.: Астрель, АСТ, 2001.-64 с.
4. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. [Текст]: / Н.Н. Волков. - М.: Искусство, 2012.- 409 с.
5. Волков, Н.Н. Цвет в живописи. [Текст]: / Н.Н. Волков. - М.: Искусство, 1984.- 480 с.
6. Всеобщая теория искусства. Т. 1 -6. [Текст]: / - М.: Искусство, 1956-1966.
7. Гольдштейн , А.Ф. Зодчество. [Текст]: / А.Ф. Гольдштейн. - М.: Просвещение, 1979. – 416 с.
8. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусства. [Текст]: / Н.А. Дмитриева. - М.: Искусство, 1985. -№ 1;1985.- №2. – 320 с.
9. История зарубежного искусства. [Текст]: / Под ред. Н.Л. Мальцевой. - М.: Изобразительное искусство, 1985.
10. История русского искусства. [Текст]: / Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-13. - М.: Наука, 1954-1964.- 288 с.
11. История советского искусства. Т. 1-2. [Текст]: / - М.: Искусство, 1965-1968.
12. Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. [Текст]: / - М.: Искусство, 1970-1977.- 5056 с.
13. Орловский, Г.И. Учитесь смотреть и видеть. [Текст]: / Г.И. Орловский. - М.: Просвещение, 1969.- 168 с.
14. Полунина, В.Н. Искусство и дети. [Текст]: / В.Н. Полунина. - М.: Просвещение, 1982.- 192 с.

15. Советское изобразительное искусство, 1917 - 1941. [Текст]: / - М.: Искусство, 1977. – 628 с.
16. Советское изобразительное искусство, 1941 - 1960. [Текст]: / - М.: Искусство, 1981.
17. Фаворский, В.А. Рассказы художника гравера. [Текст]: / В.А. Фаворский. - М.: Детская литература, 1965. – 104 с.
18. Энциклопедия для детей.(Том 7). [Текст]: / Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино./ред. Коллегия: М. Аксенова, В. Володин и др. /– М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008.-624с.
19. Эстетическое воспитание школьников. [Текст]: / Под ред. А.И. Бурова и Б.Т. Лихачева. - М.: Педагогика, 2002. – 48 с.