

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА МБОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Г.ШАГОНАР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа учебной дисциплины

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

(нормативный срок обучения 3 года)

г.Шагонар, 2023

Обсуждено на заседании Методического совета Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун Республики Тыва» «Детской школы искусств» г.Шагонар

«23» августа 2023 г., протокол № 8/2

Утверждено на Методическом Совете Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун Республики Тыва»

«26» сентября 2023г., протокол № 8/3

Утвержден приказом директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун Республики Тыва»

« 26 » августа 2023 г., приказ № 99-2

Составитель: **Кыргыз Надежда Владимировна**, преподаватель высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун Республики Тыва»

Рецензент: **МонгушЧечек Кызыл-ооловна**, преподаватель высшей квалификационной категории Государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования Кызыльского колледжа искусств им.А.Б.Чыргал-оола, Заслуженный художник Тувы, член Союза художников России и Тувы;

«История изобразительного искусства»: программа по учебному предмету для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства с 4-летним сроком обучения / соет. Кыргыз Н. В. - Шагонар, 2023. – 35 с.

Программа по учебному предмету: «История изобразительного искусства» включает пояснительную записку, методика преподавания, срок реализации, формы контроля, учебно - тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методические рекомендации, материально-технические условия, список литературы. Учебная программа предназначена для практического использования в преподавании изобразительного искусства в ДШИ РТ.

© МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Шагонар,
муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун Республики Тыва» 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Пояснительная записка**
- II. Объем учебного времени**
- III. Учебно – тематический план**
- IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования**
- V. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- VI. Формы и методы контроля, система оценок**
- VII. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VIII. Список рекомендуемой литературы**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-39/ГИ)

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе, так и отделениях изобразительного искусства направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся 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".

Программа включает основные разделы из истории западноевропейского, русского искусства. История искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным количеством часов, отведенных на предмет. Однако преподаватель во время посещения музеев и выставок познакомит учащихся с искусством этих стран.

Одна из основных задач курса - постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства. В связи с этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени.

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача - развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу,

преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, преподавателю необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Большого развития требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «История изобразительного искусства» по общеразвивающей программе «Художественное творчество» при 4-летнем сроке обучения реализуется 3 года – с 2 по 4 классе.

При реализации учебной программы «История изобразительного искусства» с 2 по 4 классе: аудиторные занятия с 2 по 4 класс составляет – по

одному часу в неделю, самостоятельная работа с 2 по 4 классе – по 0,5 часа в неделю.

Форма проведения аудиторных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» осуществляются в форме групповых занятий (численностью от 10 человек). Продолжительность уроков – 40 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия (по 1 часа в неделю) и самостоятельную работу (по 0,5 часа в неделю).

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета «История изобразительного искусства» является художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета

- Развитие первичных навыков восприятия искусства.
- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- формирование навыков восприятия художественного образа.
- знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- обучение специальной терминологии искусства.
- формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации Министерства культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 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:

- 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, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Большое значение для творческого овладения предмета имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его.

II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

При реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 148,5 часов (в том числе, аудиторных 99 часа, 49,5 часа самостоятельной работы).

С 2 по 4 классе видом промежуточной и итоговой аттестации служит контрольный урок.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	Классы/полугодия						
	2		3		4		
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	8	8,5	8	8,5	8	8,5	49,5
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	25,5	24	25,5	24	25,5	148,5

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 класс

1, 2 полугодии

№	Название разделов и тем	Общ. Объем времени (часах)		
		Макс. нагруз.	Самос работа	Аудит. нагрузка
Введение				
Часть 1. История зарубежного изобразительного искусства				
Раздел 1. Искусство древнего мира				
1	Искусство первобытного общества	3	1	2
2	Искусство Древнего Египта	7,5	2,5	5
3	Искусство Древней Греции	12	4	8
4	Искусство Древнего Рима	3	1	2
5	Раздел 2. Искусство Византии	3	1	2
Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.				
6	Романское искусство X-XII вв.	3	1	2
7	Готическое искусство XII-XIV вв.	3	1	2
Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-XX вв.				
8	Искусство эпохи Возрождения в Италии	10,5	3,5	7
9	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе. Повторение	4,5	1,5	3
	ИТОГО	49,5	16,5	33

3 класс

1, 2 полугодии

№	Название разделов и тем	Общ. Объем времени (часах)		
		Макс. нагруз.	Самос работа	Аудит. нагрузка
1 полугодие				
10	Искусство Италии XVII в.	1,5	0,5	1
11	Искусство Испании XVII в.	1,5	0,5	1
12	Искусство Фландрии XVII в.	3	1	2
13	Искусство Голландии XVII в.	6	2	4
14	Искусство Франции XVII в.	1,5	0,5	1
15	Искусство Франции XVIII в.		0,5	1
16	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	1,5	0,5	1
17	Искусство Англии XVIII-нач XIX вв	1,5	0,5	1
18	Искусство Испании кон XVIII-нач XIX в.	1,5	0,5	1
19	Искусство революционного романтизма во Франции	1,5	0,5	1
20	Искусство реализма во Франции сер XIX в.	1,5	0,5	1
21	Искусство импрессионизма	1,5	1,5	3
22	Искусство постимпрессионизма	1,5	0,5	1

23	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства	3	1	2
Часть 2. История русского изобразительного искусства.				
Раздел 5. Древнерусское искусство				
24	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.	3	1	2
25	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	3	1	2
26	Искусство Новгорода и Пскова XI-XV вв.	3	1	2
27	Искусство Москвы XIV-XV вв.	3	1	2
28	Искусство Москвы XV-XVII вв.	3	1	2
29	Повторение	3	1	2
	ИТОГО	49,5	16,5	33

4 класс
1, 2 полугодии

№	Название разделов и тем	Общ. Объем времени (часах)		
		Макс. нагруз.	Самос работа	Аудит. нагрузка
Раздел 6. Русское искусство XVIII-нач XX вв.				
30	Архитектура первой половины XVIII века	3	1	2
31	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	3	1	2
32	Архитектура и декоративно-прикладное искусство 2 половины XVIII в.	4,5	1,5	3
33	Скульптура и живопись второй половины XVIII в.	4,5	1,5	3
34	Архитектура первой половины XIX в.	3	1	2
35	Скульптура и живопись первой половины XIX в.	7,5	2,5	5
36	Жанровая живопись 2 половины XIX в. Творчество передвижников	6	2	4
37	Творчество И.Е. Репина	3	1	2
38	Пейзажная живопись 2 половины XIX в.	3	1	2
39	Историческая и батальная живопись 2 половины XIX в.	3	1	2
40	Творчество В.И. Сурикова	3	1	2
41	Искусства конца XIX-нач XX в.	4,5	1,5	3
42	Повторение	2	1	1
	ИТОГО	49,5	16,5	33

Часть I.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Раздел 1.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1. Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. 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 Альтамирав Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. "Палеолитические Венеры".

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР - Армения, Франция - Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия - Стоунхендж).

Тема 2. Искусство Древнего Египта

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Вахри). 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 Каапера, скульптурные портреты Сенусерта III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре.

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.

Тема 3. Искусство Древней Греции

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. 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. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: "Курос" (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке). "Кора" с акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон - "Дискобол", Поликлет - "Дорифор". Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий - ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас - "Менада", Пракситель - "Гермес с Дионисом", Лисипп - "Апоксиомен", Леохар - "Аполлон Бельведерский".

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".

Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты.

Очаги античной культуры на территории СССР.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

Развитие художественных традиций Древней Греция в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаюмские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа их Прима Порта, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Раздел 2 ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

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).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Раздел 3. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ X - XIV вв.

Тема 5. Романское искусство X-XII вв.

Средневековое искусство - искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

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 романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Тема 6. Готическое искусство XII - XIV вв.

Готика - искусство расцвета средневековых городов-коммун. 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.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент. Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Ученик, должен: - уметь различать памятники романские и готические; - иметь понятие о синтезе искусств; - знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.

Раздел 4

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIV - XX вв.

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как величайший прогрессивный переворот" (Ф. Энгельс). Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Раннее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и ее распространение в итальянской живописи треченто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема,

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: "Давид" и "Кондотьер Гаттамелата". 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 перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо.

Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры".

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

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: "Мадонна Венера", "Мадонна Литта". Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо: "Портрет Моны Лизы", "Автопортрет".

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от "Мадонны Конестабиле" до "Сикстинской мадонны". 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. Высокий гражданский пафос. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: "Пьета", "Давид", "Рабы". Ансамбль капеллы Медичи.

Величайший монументальный фресковый цикл - роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. 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.

Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 8. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

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 П. Брейгеля ("Мужицкого") в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные

проблемы современности.

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Тема 9. Искусство Италии XVII в.

Сложность формирования искусства XVII в., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVII в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и "болонской академии". Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Тема 10. Искусство Испании XVII в.

Особенности исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: "Завтрак", "Менины", "Пряхи". Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: "Сдача Бреды".

Тема 11. Искусство Фландрии XVII в.

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. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Тема 12. Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в.

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.

Тема 13. Искусство Франции XVII в.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленени 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.

Тема 14. Искусство Франции XVIII в.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. 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. Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: "Прачка". Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Тема 15. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в. 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.

Тема 16. Искусство Англии XVIII - начала XIX в.

Промышленная революция в Англии.

Обличительный характер искусства У Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль).

Тема 17. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX в.

Реакционный характер испанского абсолютизма.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов "Капричос".

Тема 18. Искусство революционного романтизма во Франции

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 1830 г."). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Горельеф Ф. Рюда "Марсельеза" ("Выступление добровольцев в 1792 году") на Триумфальной арке в Париже.

Тема 19. Искусство реализма во Франции середины XIX в.

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

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: "Прачка", "Восстание". Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: "Сборщицы колосьев", "Сеятель". Г. Курбе как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: "Автопортрет в тюрьме". Социальная и политическая заостренность творчества: "Дробильщики камней", "Похороны в Орнане".

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Тема 20. Искусство импрессионизма

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: "Завтрак на траве", "Портрет Э. Золя". Актуальность и гражданственность графики и акварели Э. Мане: "Гражданская война", "Расстрел коммунаров".

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: "Гладильщицы белья". Композиционное мастерство Дега: "Скачки в Эпсоме", "Голубые танцовщицы". Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм".

К. Моне - вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: "Бульвар Капуцинок в Париже". Серия картин: "Руанский собор".

Значение и обаяние образов О. Ренуара: "Обнаженная", "Портрет артистки Жанны Самари".

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственность: "Граждане Кале". Стремление к философскому осмыслению действительности: "Мыслитель". Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Тема 21. Искусство постимпрессионизма

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты - предтечи современного

западноевропейского искусства.

Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога: "Прогулка заключенных". Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль **цвета и фактуры**. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир "детей природы". **Обобщенно-декоративное** понимание цвета Гогеном

Тема 22. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Особенности экономической, общественной и политической I жизни стран Западной Европы начала XX в. Роль Октябрьской I социалистической революции в изменении соотношения сил на I мировой арене. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX в.

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

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

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейнлена.

К. Кольвиц - крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Революционный пафос искусства Кольвиц, правдивость и обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: "Старик нищий с мальчиком", "Девочка на шаре". Обличение античеловеческой сущности фашизма: Герника. Графика: "Голубь мира", "Лицо мира".

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом.

Образование мирового социалистического содружества.

Борьба двух идеологий в искусстве XX в.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства - Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). Гуманизм,

борьба за мир, стремление решать значительные социальные проблемы - основное содержание прогрессивного искусства XX в.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье.

Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х, Мура.

Часть II. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Раздел 5. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 23. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы "Владимирская богоматерь"; ее история.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 24. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове.

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия ("Ярославская Оранта").

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 25. Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII в., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. "Св. Георгий" ("Чудо Георгия о змие"), XVв., ГТГ; "Битва суздальцев с новгородцами".

Тема 26. Искусство Москвы XIV - XV вв.

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. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. 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. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). "Спас Звенигородский". Совершенство композиции и цветового строя "Троицы".

Творчество Дионисия, Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 27. Искусство Москвы XVI - XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI - XVII 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.

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. "Крутицкий теремок". Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилове, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в.

Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Раздел 6. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - НАЧАЛА XIX вв.

Тема 28. Архитектура первой половины XVIII в.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

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.Б. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 29. Скульптура и живопись первой половины XVIII в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII 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.

Тема 30. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии

русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 31. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И. Шубина - мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М.В. Ломоносова, А.М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского - яркого представителя классицизма: "Памятник А.В. Суворову", "Самсон".

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 XVII 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.

Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства.

Тема 32. Архитектура первой половины XIX в.

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812г. Восстание декабристов.

Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров - Адмиралтейство, Т. де Томон - Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И. Росси. Деятельность О.И. Бове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А. Монферрана - памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Тема 33. Скульптура и живопись первой половины XIX в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие С.С. Волконской.

Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К. Клодта.

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А.А. Челищева, Е.В. Давыдова, А.С. Пушкина. "Автопортрет".

В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов: "Портрет сына", "Портрет А.С. Пушкина", "Кружевница".

Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм в творчестве. "Гумно", "Весна. На пашне", "Захарка™", "Автопортрет". Венециановская школа. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

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

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: "Последний день Помпеи", "Всадница", "Портрет А.Н. Струговщикова", "Автопортрет".

Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работы 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 XIX в. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: "Свежий кавалер", "Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Анкор, еще анкор!" Портреты кисти Федотова.

Тема 34. Жанровая живопись второй половины XIX в.

Творчество передвижников

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в.

Протест против академического искусства. "Бунт четырнадцати" - борьба за демократическое искусство. 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. Обличение духовенства: "Сельский крестный ход на пасхе", "Чаепитие в Мытищах". Изображение тяжелой доли русского народа: "Проводы покойника", "Тройка". Портреты Перова как пример психологического социального портрета: "Портрет Ф.М. Достоевского".

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Тематическая картина "Христос в пустыне". Образы крестьян: "Полесовщик".

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г.Г. Мясоедов - "Земство обедает", К.А. Савицкий - "Ремонтные работы на железной дороге"¹; В.Е. Маковский - "Крах банка", "Свидание"; Н.А. Ярошенко - "Кочегар", "Портрет артистки П.А. Стрепетовой", "Всюду жизнь".

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П. Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Тема 35. Творчество И.Е. Репина

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии". Историко-революционная тема: "Арест пропагандиста", "Не ждали". Анализ композиции картины "Не ждали". Исторические картины: "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, "Протодьякон". Эскизы портретов к картине "Торжественное заседание Государственного Совета".

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Тема 36. Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского: "Девятый вал". Особенности пейзажей А.К. Саврасова - "Грачи прилетели", "Проселок". Величавость и эпическая широта пейзажей И.И. Шишкина: "Рожь", "Корабельная роща", "Лесные дали". Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А.

Васильева: "Оттепель", "Мокрый луг". Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи: "Ночь на Днепре". Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова: "Московский дворик".

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: "Осенний день. Сокольники", "Березовая роща". Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: "Март". "Золотая осень", "Вечер. Золотой плес", "Над вечным покоем". Идейная значимость картины "Владимирка". Обобщающий образ Родины - "Озеро. Русь". Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 37. Историческая и батальная живопись

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея".

Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина "Смертельно раненый", "Апофеоз войны". Прославление героизма русского народа: "Не замай, дай подойти".

Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова: "Аленушка", "Богатыри". Обращение к эпосу и истории: "После побоища Игоря Святославича с половцами".

Тема 38. Творчество В.И. Сурикова

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях - основная идея исторических полотен Сурикова: "Утро стрелецкой казни". "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове". Прославление героизма русского народа: "Переход Суворова через Альпы". Композиционное и колористическое мастерство художника.

Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 39. Русское искусство конца XIX - начала XX вв.

Рост революционного сознания народных масс. Резолюция 1905 года и ее значение для русской культуры. 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: "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем". Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г.Л. Гиршман, В.О. Гиршмана, О.К. Орловой, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: "Петр Г. Пейзаж: "Заросший пруд. Домотканово", Серов - художник-график.

К.А. Коровин: "Северная идиллия", "Зимой". 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: "Демон", "Царевна-Лебедь", "Пан". Развитие реалистических традиций в творчестве В.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.

Борьба художников-реалистов с формалистическими группировками в предреволюционные годы. 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.

Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. "Союз русских художников".

Творчество Н.А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: "Смена", "Шахтерка". Творчество А.Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: "Прачки". Социальные темы в творчестве С.В. Иванова: "Смерть переселенца", "Расстрел, 1905 г."

Расцвет политической сатиры в графике 1905 - 1907 гг.

Историческая скульптура: М.М. Антокольский.

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

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Истрия изобразительного искусства»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами.
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).
8. иметь навыки анализа отдельного произведения;
9. понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
10. уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства;
11. уметь различать индивидуальный "почерк" художника;
12. уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению;
13. уметь выявлять единство интернационального и национального в искусстве.

За 2 класс

-запомнить основные этапы развития искусства древнего мира;

- усвоить понятие "канон";
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский ордер);
- понимать образное содержание ордерной системы
- понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего Рима;
- знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры.
- знать основные этапы развития древнерусского искусства;
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

За 3 класс

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
- знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ живописи;
- уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;
- понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи;
- понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;
- иметь представление об основных художественных школах европейского искусства ХУШв.;
- знать творческий путь П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
- усвоить начала сравнительного анализа произведений П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
- научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников ХVIIв.;
- научиться выявлять поэтичность произведений "малых голландцев";
- уметь выделять основные черты искусства барокко;
- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
- знать основные этапы развития европейского искусства XIX в.;
- знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX в.;
- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды,

настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для их передачи;

-иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в искусстве XX в.;

-уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников XX в.;

-иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;

-знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных художников XX в.

За 4 класс

-знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в.;

-понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма;

-уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины XIX в.;

-знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства XIX в.;

-уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй половины XIX в.;

-знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.;

-знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве начала XX в.;

-понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале XX в. был связан с социальным кризисом в стране;

-понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX в. Отражали новое содержание эпохи;

-понимать значение русского реалистического искусства;

-иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.

Формы контроля: текущий, промежуточный.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика.

Промежуточный контроль – осуществляется по окончании каждого полугодия в форме контрольного урока.

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценок

1. **Тестовые задания** – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

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

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя,

ориентируется в пройденном материале;

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

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью от 10 человек.

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, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся основана на выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий и с учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал, чтобы иметь возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? - М.: Советский художник. - Вып. 1, 1973; Вып.2, 1979.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.
4. Всеобщая теория искусства. Т. 1 - 6. - М.: Искусство, 1956-1966.
5. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. - М.: Просвещение, 1979.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. - М.: Искусство. Вып. 1, 1985; Вып. 2, 1973.
7. История зарубежного искусства. / Под ред. Н.Л. Мальцевой. - М.: Изобразительное искусство, 1985.
8. История русского искусства. / Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-13. - М.: Наука, 1954-1964.
9. История советского искусства. Т. 1-2. - М.: Искусство, 1965-1968.
10. Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. - М.: Искусство, 1970-1977.
11. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1969.
12. Полунина В.Н. Искусство и дети. - М.: Просвещение, 1982.
13. Советское изобразительное искусство, 1917 - 1941. - М.: Искусство, 1977.
14. Советское изобразительное искусство, 1941 - 1960. - М.: Искусство, 1981.
15. Фаворский В.А. Рассказы художника гравера. - М.: Детская литература, 1965.
16. Эстетическое воспитание школьников. / Под ред. А.И. Бурова и Б.Т. Лихачева. - М.: Педагогика, 1974.