

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Печора»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

Предметная область

ПО.02. «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Учебный предмет

**ПО.02.УП.02 «История народной культуры
и изобразительного искусства»**

2020 г.

ПРИНЯТО

Педагогическим советом

№ 1

От 2 сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

_____ Е.Р.Челпановская

2 сентября 2020 г.

Программа учебного предмета разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства (далее ФГТ).

Осипова О.В.

преподаватель высшей категории

МАУ ДО «Детская школа искусств г.Печора»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» предметной области - 02. «История искусств» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения – 5 (6) лет.

Данная программа рассчитана на 4 года обучения (со 2 по 5 год обучения), посвящена изучению исторического развития народной культуры и ее влиянию на изобразительное искусство; изучение основных видов изобразительного искусства - архитектуры, скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Программа разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» составляет – 198 часов, ежегодно – 49,5 часов (33 учебные недели), что определяет на учебное занятие в неделю – 1,5 часа. На самостоятельную работу обучающегося отведено такое же количество учебного времени – 198 часов, что составляет - 1,5 часа в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Объём учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – 10-12 лет на момент поступления.

Целью освоения программы «История народной культуры и изобразительного искусства» является приобщение обучающихся к традициям народной культуры и национальным духовным ценностям,

воплощенным в произведениях изобразительного искусства, а также формирование навыков эстетического восприятия и аналитического подхода в изучении произведений изобразительного искусства, умение рассматривать произведения искусства с точки зрения обычаев и традиций народной культуры.

История народной культуры и изобразительного искусства предполагает развитие мышление обучающихся, умение высказывать собственное мнение, рассматривать изобразительное искусство как механизм познания культуры человечества. Поэтому основными **задачами** предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

1. Дать сумму знаний, умений и навыков, помогающих обучающимся понять процесс развития изобразительного искусства в контексте народной культуры и ее традиций, понять особенности образного языка изобразительного искусства народов мира.
2. Развивать творческие способности детей, воображение, мышление через познание произведений изобразительного искусства, а также развить художественное восприятие обучающихся.
3. Воспитать у детей «эстетическое отношение к миру» (термин А.А.Мелик – Пашаева).
4. Создать условия для изучения произведений искусства народов мира.

Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» - часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно - прикладное творчество». Знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно – композиционных задач на уроках по следующим учебным предметам: декоративная композиция, скульптура, работа в материале, живопись, рисунок. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии

художественных решений, помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений. Изучение в рамках предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» традиций народного мастерства, фольклора, событий и произведений историко-краеведческого характера способствует практическому применению полученных знаний в построении стилизованных композиций с сюжетными темами.

Структура программы представляет собой 3 части, состоящие из 7 разделов. Каждая часть программы имеет свою направленность. Первая часть программы «История народной культуры и изобразительного искусства зарубежных стран» состоит из 4 разделов, включающих 23 темы. Данная часть программы - это изучение народной культуры и искусства зарубежных стран – от возникновения до современности. Культурно – изобразительные традиции народов формировались на протяжении тысячелетий. Многие знакомые нам изобразительные элементы своими корнями уходят в первобытную культуру. История изобразительного искусства изучается во взаимосвязи с древнейшими культурами, рассматриваются образцы древней скульптуры, мотивы ювелирных украшений, вышивки, резьбы, домового убранства через связь с языческими культами. Вторая часть программы «История народной культуры и изобразительного искусства» состоит из 2 разделов, включающих 12 тем, раскрывающих этапы формирования и развития видов изобразительного искусства в России. В контексте христианской культуры показано храмовое строительство на Руси, монументальная живопись и иконопись. Обучающиеся знакомятся с архитектурными и иконописными школами, иконографией Иисуса Христа и Богородицы, с русским иконостасом. Русская архитектура, скульптура, живопись 18 – начала 20 веков рассматривается в полном объёме с учётом учебного времени. Третья часть программы «История изобразительного искусства XX века» состоит из 7 тем, направленных на изучение художественных течений, направлений изобразительного искусства в

контексте культуры эпохи. Живопись соцреализма представлена основными темами и характеристиками как цельное художественное направление. Также показаны новые художественные тенденции через неформальное искусство Советского периода. После каждой темы в данной программе предусмотрено задание для самостоятельной работы обучающихся. Данное задание носит рекомендательный характер, предполагает вариативность.

Всё содержание предмета «История народной культуры и изобразительного искусства», принципы построения программы и методическая система преподавания направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить их с основными понятиями и видами искусства, научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности. Для этого преподавателю необходимо использовать различные методы изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический, исследовательский), постепенно увеличивая степень активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности.

Методику занятия по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» следует направить на достижение основной цели обучения – это всестороннее развитие личности обучающегося, формирование мировоззрения, основанного на идеалах нравственности и эстетического восприятия мира. Виды занятий по предмету, как и формы работы, предполагают разнообразие и творческий подход. Преподаватель обладает максимумом возможностей в выборе форм ведения занятий: рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия, викторина, презентация эпохи, художника, театрализованное представление и т.д. Главное, чтобы урок был интересным, творческим и развивающим способности обучающихся.

Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «История народной культуры и изобразительного искусства», предполагает оснащение видеооборудованием, учебной мебелью (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и оформление наглядными пособиями. Для демонстрации зрительного ряда необходимо наличие репродукций известных произведений мирового искусства. Преподавание предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» по всем изучаемым темам опирается на учебные пособия, монографии, сборники репродукций, фотоматериалы, открытки, видеоматериалы, слайды. При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Это способствует формированию у обучающихся ярких визуальных образов, обогащает их восприятие искусства.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
	1 год обучения				
	Введение	урок	3	1,5	1,5
	Часть I. История народной культуры и изобразительного искусства зарубежных стран. Раздел 1. Искусство древнего мира.				
1.	Первобытная культура, ее влияние на развитие искусства.	Лекция, Комбинированный урок	3	1,5	1,5
2.	Искусство скифов.	Лекция, Комбинированный урок	3	1,5	1,5
3.	Искусство Древнего Египта.	Лекция, семинар	12	6	6
4.	Искусство Древней Греции.	Лекция, семинар	15	7,5	7,5
5.	Искусство Древнего Рима.	Лекция, Комбинированный урок	12	6	6
	Раздел 2. Искусство Византии				
6.	Общая характеристика византийской культуры.	Комбинированный урок	9	4,5	4,5

7.	Памятники культуры Византии: иконопись, зодчество.	Лекция, комбинированный урок	12	6	6
Раздел 3. Народная культура средневековой западной Европы и изобразительное искусство.					
8.	Фольклор западноевропейских народов.	Комбинированный урок	6	3	3
9.	Народная смеховая культура Средневековья.	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
10.	Городская культура западного средневековья: особенности развития.	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
11.	Средневековое искусство: общая характеристика.	Лекция	3	1,5	1,5
12.	Романский стиль в искусстве X – XII вв.	Лекция	6	3	3
13.	Готический стиль в искусстве XII – XIV вв.	Лекция	6	3	3
	Зачет		3	1,5	1,5
	ИТОГО:		99	49,5	49,5
2 год обучения					
Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV – XX вв.					
14.	Искусство эпохи Возрождения в Италии.	Комбинированный урок Семинар	15	7,5	7,5

15.	Искусство Северного Возрождения.	Комбинированный урок	12	6	6
16.	Стиль барокко в искусстве Западной Европы.	Комбинированный урок	15	7,5	7,5
17.	Стиль рококо в искусстве Западной Европы.	Комбинированный урок	15	7,5	7,5
18.	Классицизм в искусстве Западной Европы.	Комбинированный урок	15	7,5	7,5
19.	Романтизм в искусстве Западной Европы.	Комбинированный урок Семинар	15	7,5	7,5
20.	Реализм в искусстве Западной Европы.	Комбинированный урок	9	4,5	4,5
	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		99	49,5	49,5
	3 год обучения				
21.	Искусство импрессионизма	Комбинированный урок	12	6	6
22.	Искусство постимпрессионизма	Комбинированный урок	6	3	3
23.	Характеристика основных направлений западно-европейского искусства XX в.	Комбинированный урок	6	3	3
	Повторение		3	1,5	1,5

	Часть II. История народной культуры и изобразительного искусства России. Раздел 5. Древнерусское искусство.				
24.	Древнерусское искусство в системе культуры славян.	Комбинированный урок	6	3	3
25.	Искусство княжеской Руси XI – XV вв.	Комбинированный урок	9	4,5	4,5
26.	Искусство Москвы XIV – XVII вв.	Комбинированный урок	9	4,5	4,5
	Раздел 6. Русское искусство XVIII – н. XX вв.				
27.	Русская архитектура XVIII века.	Лекция, Комбинированный урок	9	4,5	4,5
28.	Характеристика живописи России XVIII века.	Лекция, Комбинированный урок	9	4,5	4,5
29.	Жанр портрета в русском искусстве XVIII века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
30.	Скульптура России XVIII века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
31.	Декоративно-прикладное искусство России XVIII века.	Комбинированный урок, Семинар	6	3	3
32.	Архитектура первой половины XIX века.	Комбинированный урок	9	4,5	4,5

	зачет		3	1,5	1,5
	ИТОГО:		99	49,5	49,5
	4 год обучения				
33.	Общая характеристика живописи России первой половины XIX века.	Лекция, Комбинированный урок	24	12	12
34.	Русская скульптура первой половины XIX века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
35.	Характеристика живописи второй половины XIX века.	Лекция, Комбинированный урок	24	12	12
	Часть III. История изобразительного искусства XX века. Раздел 7. Многообразие и многоликость русского искусства XX века.				
36.	Общая характеристика искусства конца XIX - начала XX века.	Лекция, Комбинированный урок	9	4,5	4,5
37.	Характеристика русского искусства 20 – 40-х годов XX века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
38.	Тема Великой Отечественной войны в живописи и скульптуре XX века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
39.	Развитие русского искусства второй половины XX века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3

40.	Декоративно – прикладное искусство XX века.	Лекция, Комбинированный урок	6	3	3
41.	Искусство дизайна.	Семинар	3	1,5	1,5
42.	Художественная жизнь Республики Коми	Лекция, Комбинированный урок	9	4,5	4,5
	ИТОГО:		99	49,5	49,5

Содержание курса.

Введение

Народная культура: понятие, особенности - синкретизм, традиционность. Как ученые изучают народную культуру: роль археологии, истории, филологии и т.д. Искусство в системе культуры. Функции изобразительного искусства. Искусство как художественная деятельность. Художественный образ. Синтез искусств.

Самостоятельная работа обучающихся: посмотреть в интернете, по каналу «Культура» ТВ балет или оперу (на выбор).

Часть I. История народной культуры и изобразительного искусства зарубежных стран.

Раздел 1. Искусство древнего мира.

Тема 1. Первобытная культура, ее влияние на развитие искусства.

Теории происхождения искусства. Понятие первобытного и традиционного искусства в 19-20 вв. Искусство как часть синкретического культурного комплекса. Периодизация искусства. Основные темы и образы первобытного искусства. Специфика изображения человека./ Палеолитические «Венеры»/. Формирование на ранних этапах основных видов изобразительного искусства: живописи, скульптуры, архитектуры. Росписи и рельефы в пещерах Альтамира, Ласко, Фон де Гом; Томская писаница в Сибири. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхендж в Англии.

Самостоятельная работа обучающихся: изобразить (на бумаге или картоне мягкими материалами) основные образы Томской писаницы (на выбор).

Тема 2. Искусство скифов.

Искусство скифов, общая характеристика, специфика и особенности бытования. Основные темы и образы. Курганы. Бронзовые и золотые изделия. Понятие «звериного стиля» в искусстве. Роль первобытного искусства в развитии мирового искусства.

Самостоятельная работа обучающихся: записать в тетради основных богов и героев скифской мифологии.

Тема 3. Искусство Древнего Египта.

Особенности развития древнеегипетской цивилизации. Своеобразие культуры, мировосприятие древних египтян. Культовый характер искусства: культ мертвых, культ фараона, культ животных («зоолатрия»), культ Бога солнца – Ра. Связь искусства с мифологией и религиозными воззрениями древних египтян. Канон как универсальная система древнеегипетского искусства. Круг сюжетов, образов. Символика древнеегипетского искусства. Периодизация. Додинастический период: шиферные таблички./ Плита фараона Нармера, 3 тыс. до н.э./ Тематика: заупокойные обряды, исторические события, военные походы. Сложение канона в изображении человеческой фигуры. Формы и типы архитектурных сооружений: мастаба, появление каменных гробниц (Саккара, Абидос). Древнее царство: сложение формы классической пирамиды/ Комплекс пирамид и храмов в Гизе/. Канон в скульптурных композициях: стоящая, либо фронтально сидящая фигура. /Статуя Рахотепа и его жены Нофрет 28 в. до н.э., статуя писца Каи сер. 3 тыс. до н.э./ Культовый характер скульптуры. Появление росписей. Возможность появления синтеза искусств. Среднее царство: появление нового типа гробниц и заупокойных храмов в Бени- Гасане и долине Дейр – эль-Бахри/ храм усыпальница Ментухотепа I/. Основные принципы композиции, декорировки. Скульптура: появление индивидуальности в

изображении фараонов. Росписи: живописные композиции с многообразным диапазоном тем/ Росписи храма в Бени-Гасане/. Новое царство: храмовые комплексы, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре. Космическая символика храмов. Усложнение композиции и декора храмов. Применение капителей в виде папируса и лотоса. Создание нового типа храма, вырубленного в скале./ Храм царицы Хатшепсут/. Искусство периода Амарны: появление скульптурного портрета / Портрет Эхнатона, Нефертити 14 в. до н.э./ Эмоциональность и реалистичность образов. Значение открытия гробницы Тутанхамона. Позднее время: распад государства, прекращение возведения пышных усыпальниц. Архаизация и стилизация форм. Интерес к скульптурному портрету.

Самостоятельная работа обучающихся: отобразить в цвете на картоне основных богов египетского пантеона (на выбор).

Тема 4. Искусство Древней Греции.

Историко-географическая характеристика древнегреческой культуры. Религиозные и мифологические представления греков. Калокагатия – центральное понятие эстетики античного искусства. Образ человека в древнегреческом искусстве. Периодизация. Искусство гомеровской Греции /11-8 вв. до н.э./ «Геометрический» стиль искусства. Дипилонские вазы. Схематичность, условность изображения животных и человека. Влияние египетского канона в показе фигуры человека. Архаика / 7-6 вв. до н.э./ Понятие «эллин» и Эллада. Формирование греческих полисов. Развитие науки, литературы, философского мышления, театра. Олимпийские игры, как проявление агонального характера древнегреческой культуры (с 776 г. до н.э.). Архитектура: разработка формы мегарона, создание типов греческих храмов («храм в антах», простиль, амфипростиль). Периптер – классический тип греческого храма. Сложение ордерной системы: дорический, ионический, коринфский. / Храм Геры в Олимпии 7 в. до н.э./ Скульптура: изображение человеческой фигуры (курор и кора). Характерные

особенности: «четырёхфасадность», отсутствие динамики, нарушение в пропорциях, «архаическая улыбка». Полихромность скульптуры. Вазопись. Формы сосудов: кратер, стамнос, амфора, гидрия, пелика, ойнохоя, килик, лекиф, канфар, киаф, скифос. Стили: «ковровый» или «ориентализирующий», чернофигурный (к. 7 в. до н.э.)./ Кратер Франсуа (6 в. до н.э.) мастера Клитий и Эрготим, Амфора «Ахилл и Аякс, играющие в кости» мастер Эксекий, Килик «Дионис, плывущий в лодке» (540 г. до н.э.) мастер Эксекий/. Появление краснофигурной росписи (около 530 г. до н.э.).

Период классики (5-4 вв. до н.э.) - расцвет греческой культуры; торжество афинской демократии; победа в греко-персидских войнах. Господство в искусстве гражданских идеалов. Триумф греческого театра: Эсхил, Софокл, Эврипид. «Мимесис» в греческом искусстве (Аристотель). Ансамбль Афинского Акрополя: особенности композиции, характеристика основных построек (Пропилеи, храм Nike Аптерос, Эрехтейон, Парфенон). Скульпторы высокой классики: Фидий, Мирон, Поликлет. Учение Поликлета о пропорциях. Вазопись: мастера Евфроний и Евфимид (техника краснофигурной росписи), Бриг – мастер, использующий в росписях реалистические жанровые сценки. Скульпторы поздней классики: Скопас – передача динамики движения; Пракситель – автор лирических божественных образов; Лисипп – его новаторские искания в расположении фигуры в пространстве, Леохар. Искусство эпохи эллинизма (к. 4-1 вв. до н.э.). Возникновение новой культуры, основанной на синтезе восточных и эллинистических традиций. Пергамский алтарь Зевса (около 180 г. до н.э.). Колосс Родосский, Александрийский маяк – чудеса света. Новая образная тематика: «Венера Милосская», «Нике Самофракийская», «Лаокоон». Фаюмский портрет.

Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать планы греческих храмов; формы греческих сосудов.

Тема 5. Искусство Древнего Рима.

Общая характеристика, периодизация. Сходство и различия греческой и римской культур. Искусство Римской республики (к. 6-н.1 вв. до н.э.). Особенности архитектуры: устройство форума, храмы (моноптер – круглый храм, прямоугольный). /Храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме в Риме/. Новые римские ордерные системы: тосканский, композитный. Соединение ордера с конструкциями: арка, свод, купол. Инженерные изыскания: акведуки, дороги. Регулярная планировка Рима. Жилая архитектура: домусы, виллы. Характеристика помпейских стилей: «инкрустационный», «архитектурный»/Вилла Мистерий/. Скульптурный портрет: портреты предков - восковые маски «персон», статуи ораторов, полководцев. Искусство императорских времен. Основные черты императорского стиля, заложенные императором Августом. Широкое градостроительство: амфитеатр Флавиев «Колизей» (70-80 гг. до н.э.), Триумфальная арка Тита (1 в.н.э.), Форум Траяна в Риме. Пантеон (125 г.н.э.)- уникальное строение римской архитектуры (Аполлодор Дамасский). Термы Каракаллы – общественные бани. Базилика Максенция. Специфика скульптурных портретов: реалистические черты императорских портретов (портрет Нерона, Веспасиана, Константина). Статуя Августа, Конная статуя марка Аврелия.

Росписи: популярность в эпоху Августа помпейского стиля – «канделябрового». Живопись: начало формирования жанра натюрморта (сер. 1 в.н.э.), росписи в гробнице Вестория Приска в Помпеях. Рельефы колонны Траяна. Базилика – новый тип храма. Катакомбы. Значение античного искусства в целом.

Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать греческие и римские ордерные системы. Сделать устное краткое сообщение об императоре Рима (на выбор).

Раздел II. Искусство Византии.

Тема 6. Общая характеристика византийской культуры

Историко-художественные истоки и религиозные предпосылки византийского искусства. Влияние греко-римского мира и эллинистического Востока. Роль христианской религии в государственном устройстве, многоэтничность. Периоды истории византийского искусства и их характеристика. Регламентация художественной деятельности. Значение Константинополя. Религиозные и эстетические принципы византийского искусства. Особенности византийского мировоззрения. Понятие красоты, прекрасного и божественного в трудах Макария Египетского. Теория образа – символа в богословско-эстетическом учении Псевдо-Дионисия Ареопагита. Многообразие образов - символов, их многофункциональность.

Самостоятельная работа обучающихся: посмотреть документальный фильм о Константинополе «Крест над Европой. Собор Святой Софии» «Православной телекомпании Союз 2011».

Тема 7. Памятники культуры Византии: иконопись, зодчество.

Иоанн Дамаскин об иконе. Иконографический канон: особенности композиции, передачи времени, техники исполнения. Символика цвета. Столкновение иконоборцев с иконопочитателями. Расцвет византийского искусства при правлении Македонской династии. Синтез искусств – характерная особенность периода 11-12 вв. Усиление индивидуализма в творчестве (влияние исихазма). Главное наследие Византии человечеству – создание целостного комплекса храмового действа. Храм Святой Софии в Константинополе. История создания храма (архитекторы: Анфимий из Трал, Исидор из Милета). Концепция храма. Особенности строения, внутреннее убранство и внешний облик храма. Общая характеристика образцов

монументальной живописи (мозаики, фрески). Культурное и политическое значение храма Святой Софии.

Самостоятельная работа обучающихся: сделать зарисовку плана храма Софии Константинопольской; посмотреть документальный фильм А.Мамонтова «Икона» (2004 г.).

Раздел III. Народная культура средневековой западной Европы и изобразительное искусство.

Тема 8. Фольклор западноевропейских народов.

Носитель фольклорных традиций - крестьянство. Фольклорная традиция: обрядовая по своему происхождению, ее влияние на формирование средневековой литературы, в т.ч. клерикальной. Тематика, образы: любимый герой западноевропейских сказок - бедняк. Героями народных сказок нередко становились Жан-Дурак во Франции, Глупый Ганс - в Германии, Большой Дурак - в Англии. Разного рода нечистая сила - частый герой западноевропейских народных сказок. Во многих рассказах действующими лицами выступают животные, обладающие человеческими способностями (поэма "Роман о Лисе"). Крестьянские представления о справедливой жизни, о благородстве и чести в сказаниях о благородных разбойниках, защищающих сырых и обездоленных. Жанры средневекового народного творчества: англо-шотландские баллады. Английские и шотландские баллады: баллады эпического содержания, разбойничьи баллады, лирико-драматические любовные баллады, фантастические и бытовые. Герой разбойничьих баллад - благородный Робин Гуд, народный герой Англии, и его воинство. Главное в сюжете любовных баллад - воспевание не подвига во имя прекрасной дамы (как в рыцарской поэзии), а подлинного чувства, душевных переживаний влюбленных. Отражение верований народа в фантастических балладах. Сверхъестественный мир (феи, эльфы и другими фантастические персонажи) в балладах как отражение реального, действительного мира. Бытовые баллады: прозаичность,

преобладание комического элемента. Использование в балладе художественных приемов народного творчества: слова конкретные, без пышных метафор и риторических фигур; четкий ритм. Песни - обрядовые, трудовые, праздничные. Жонглеры (потешники) и шпильманы (буквально - игрец) - странствующие поэты-певцы, носители народной культуры.

Самостоятельная работа обучающихся: познакомиться с жанром средневековой баллады (на выбор).

Тема 9. Народная смеховая культура Средневековья.

Основные черты народной смеховой культуры западноевропейского средневековья: скептицизм, вольномыслие, карнавальность. Отличительные черты смеховых обрядово-зрелищных форм - свобода от религиозного догматизма, мистики, нередкая пародия на церковный культ, равенство участников, отмена всех иерархических отношений средневекового общества, сильно развитый игровой элемент. "Праздники дураков". Ярмарки с участием дрессированных зверей, карликов, уродов, великанов. Шуты и дураки - обязательные участники праздников. Шуты и дураки - носители смеховой культуры. Позднее Средневековье: возникновение празднеств карнавального типа. Карнавалы, различные смеховые действия на городских площадях. Длительность карнавала: до трех месяцев в году. Карнавал - всенародный праздник, без разделения на актеров и зрителей. Карнавал временно создавал особый мир изобилия, свободы, равенства всех людей, отменял все иерархические отношения. Свободное, фамильярное отношение между участниками, карнавально-площадный стиль речи, особый язык карнавальных форм и символов, используемый в произведениях словесной смеховой культуры. Смеховые произведения на латинском и народных языках: пародийные литургии ("Литургия пьяниц" и другие), пародии на псалмы и т.д. Светские пародии. Пародийный рыцарский роман. Оценки средневековой культуры в разные времена. Характерные черты средневековой культуры: глубокий психологизм, обостренное внимание к

человеческой душе, внутреннему миру человека. Ценности и идеалы - идеи милосердия, бескорыстной добродетели, осуждение стяжательства, идею универсальности человека и многие другие, отраженные в изобразительном искусстве.

Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать картину на темы «Ярмарка» или «Карнавал» (на выбор).

Тема 10. Городская культура западного средневековья: особенности развития.

Рост городов X-XI вв. в Западной Европе. Зарождение нового образа жизни; новое видение мира, новый тип людей: социальные слои средневекового общества - горожане, цеховые ремесленники и купцы. Город – центр торговли, в том числе внешней, что способствовало большей информированности горожан, расширению их кругозора. XIII в. - возникновение городского театра. Народный средневековый театр, его роль в развитии средневековой культуры. Фарс - главный народный жанр средневекового театра. Появление народных пьес и пасторалей, преимущественно анонимных авторов. XIII в. широкое распространение жанра драмы в стихах - моралите - аллегорической пьесы, имеющей нравоучительный характер. Персонажи пьесы-моралите олицетворяли христианские добродетели и пороки. Народные истоки искусства Западной Европы X – XIV вв.

Самостоятельная работа обучающихся: посмотреть фильм-сказку «Сказка странствий» (1982 г., реж. Александр Митта)

Тема 11. Средневековое искусство, общая характеристика

Образно-смысловая система средневекового искусства. Картина мира средневекового человека - христианская идея Бога. Искусство - библейский текст, "читаемый" верующими посредством многочисленных скульптурных и живописных образов. ("Архитектура и скульптура средних веков были

"Библией в камне"... Живопись выражала те же библейские темы в линии и свете" - П. Сорокин). Дидактический смысл скульптурных и живописных образов. Ведущий сюжет в оформлении церквей, скульптуры и рельефов - сцены Страшного суда и Апокалипсиса. Изображение Страшного суда - наглядное представление богословской схемы иерархического строения мира. В центре композиции - изображение фигуры Христа. Верхнюю часть занимало небо, нижнюю - земля, по правую руку Христа находился рай и праведники (добро), по левую - осужденные на вечные муки грешники, черти и ад (зло). Средневековый художник в условиях церковных канонов: выявление в образной форме божественной красоты. Эстетический идеал средневекового искусства. Идея превосходства духа над телесным, плотским. Аскетизм образов монументальной живописи и скульптуры, их суровость и отрешенность от внешнего мира. Предельная условность всей образной системы средневекового искусства: каноны построения человеческой фигуры (линейность, торжественная неподвижность, удлинённость овала лица и фигур, широко открытые глаза, "бестелесность", бесплотность фигур). Средневековая живопись: отсутствие перспективы, открывающей глубину картины; плоскостное развертывание композиции и единственное зримое движение - восходящее, устремленное к небу. Символизм как важнейшая черта средневекового искусства. Скульптурный или живописный образ - символ, некая религиозная идея, запечатленная в камне или красках. Разномасштабность фигур - особенность средневекового искусства. Размер фигур определялся иерархической значимостью изображенного (что, кстати, позволяло легко "узнавать" изображенные персонажи). Христос всегда больше апостолов и ангелов, которые, в свою очередь, больше простых мирян.

Самостоятельная работа обучающихся: изобразить на бумаге средневековую скульптуру (на выбор).

Тема 12. Романский стиль в искусстве X – XII вв.

Термин "Романский стиль" (условность, возникновение во Франции в первой половине XIX в., связь средневекового зодчества с характерной для римской архитектуры аркой). XI - XII вв. в Западной Европе - период наибольшего могущества церкви. Монастыри и епископские города - создатели романского стиля. Влияние церкви на эстетический идеал романского искусства, образно-смысловую систему. Контраст между тяжеловесными, приземистыми очертаниями собора и духовной экспрессией его образов как отражение христианской формулы красоты: идея превосходства духовного над телесным. Романский собор - символ твердыни человеческого духа в искусстве. Живописные образы в росписи романского храма: драматизм и экспрессивность, напряженная духовная выразительность (сцены Страшного суда, борьба между ангелами и дьяволом за человеческие души - распространенный сюжет храмовых росписей). Идея греховности мира, идея искупления и спасения, выраженная в искусстве. Характерные особенности: плоскостное, двухмерное изображение росписей и скульптуры романского стиля, обобщенность форм, нарушение пропорций, монументальная значимость образов. Романская архитектура: опора на традиции Каролингского Возрождения, влияние традиций античного, византийского или арабского искусства; разнообразие форм. Романский стиль (к. X - XII вв.) - первый общеевропейский стиль: общностью типов построек, их конструктивных приемов и выразительных средств. Использование полукруглой арки - изменение перекрытий и других элементов средневековой архитектуры. Храм романского стиля развивает унаследованный от Рима тип базилики. Замена деревянных перекрытий сводчатыми конструкциями являлась одной из задач совершенствования строительства. Использование при перекрытии главного нефа цилиндрических сводов. Крестовые своды, их использование в боковых нефях (до начала XII в.), впоследствии применение для перекрытия главного пролета. Суровость и мощь храмов, прочность. Простые, ясные,

тяжеловесные каменные формы, узкие оконные и дверные проемы, преобладание в очертаниях форм вертикальных или горизонтальных линий, полукруглые арки - наружный облик романского храма. Распространение монументальной скульптуры в форме рельефа (одна из особенностей романского стиля). Строгое соотношение монументальной скульптуры с архитектурными формами (центральные изображения крупнее, чем находящиеся по углам, на несущих частях помещаются удлиненные фигуры, на фризах - менее вытянутых пропорций). Влияние народной культуры на развитие отдельных элементов средневековой скульптуры: обилие в орнаменте храма фантастических существ на рельефах стен, дверей, на капителях, у подножия колонн. Основные сооружения романской архитектуры: монастырский комплекс храмов и тип замкнутого укрепленного жилища феодала – замка (X в. тип укрепленного жилища в виде башни - донжона, конец XI в. жилище феодала - отдельное здание). Живопись как составная часть романского архитектурного ансамбля. Характерные особенности: сформировалась под влиянием византийских традиций, представлены библейские сюжеты, эпизоды из жизни святых. Иконографический канон: плоскостные, с удлиненными пропорциями фигуры, с суровыми, неподвижными аскетическими лицами. Выдающиеся памятники романской архитектуры: собор Нотр-Дам в Пуатье, соборы в Тулузе, Орсинвале, Арне (Франция), соборы в Оксфорде, Винчестере, Нориче (Англия), собор в Лунде (Швеция). Образцы поздней романики - соборы в Вормсе, Шпейере и Майнце (Германия). Романский стиль в декоративном искусстве. Иллюстрирование рукописей (книжная миниатюра, рисунки заглавных букв часто "заселены" фантастическими персонажами, характерными для романской архитектуры). XI - XII вв. романская обработка металлов: бронзовые двери с рельефами на библейские сюжеты церкви в Хильдесхайме (нач. XI в., Германия).

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 13. Готический стиль в искусстве X – XII вв.

Эпоха готики (конец XII - XV вв.) – период развития городской культуры; возрастает значение светского, рационального начала. Церковь постепенно утрачивает доминирующие позиции в духовной сфере: начали ослабевать церковные ограничения в области искусства. Использование церковью идеологической и эмоциональной силы искусства. Отношение церкви к искусству: искусство есть подражание природе (схоласты). Новые идеи католической церкви, воплощенные в готическом храме. Динамическая устремленность ввысь всех форм собора - отражение христианской идеи устремленности души праведника к небу, где ей обещано вечное блаженство. Религиозные сюжеты сохраняют свое доминирующее положение в готическом искусстве. Образы готической скульптуры, олицетворяющие догматы и ценности христианства, сам облик собора, все формы готического искусства - способы мистического восприятия Бога и мира. Отличие готического стиля от романского: нарастающий интерес к человеческим чувствам, к красоте реального мира, стремление к индивидуализации образов, возрастание роли светских сюжетов, усиление реалистических тенденций, его новые веяния - пробуждение разума и чувств, нарастающий интерес к человеку. Первые готические формы в архитектуре Европы- конец XII в., расцвет готического стиля - XIII в.; XIV - XV вв. происходит постепенное "угасание" готики ("пламенеющая готика"). Готическая архитектура - новая ступень в развитии базиликального типа постройки, в которой все элементы стали подчиняться единой системе. Главная особенность готического собора - устойчивая каркасная система, в которой конструктивную роль выполняют крестово-реберные стрельчатые своды, арки стрельчатой формы, во многом определяющие внутренний и внешний вид собора (тонкие стены, в которых вырезались огромные окна). Характерный мотив готической архитектуры - стрельчатая арка, которая как бы тянула здание к небесам. Особенности строительства готических храмов: строились долго, источники финансирования (средства церкви и горожан).

Назначение готического храма: культовое, центр общественной жизни в городе (в нем читались университетские лекции, разыгрывались мистерии). Готический стиль, его классическое выражение в архитектуре Франции. Собор Парижской Богоматери (заложен в 1163 г., достраивался до сер. XIII в.). Наиболее знаменитые памятники французской готики - соборы Амьена и Реймса (XIII в.), церковь Сен Шапель (XIII в.). Зрелая готика: нарастание вертикализма, большая устремленность ввысь. Одним из самых замечательных памятников зрелой готики является Реймский собор - место коронации французских королей. Отличие английских соборов: большая протяженность и своеобразное пересечение стрельчатых арок сводов. Памятник английской готики - Вестминстерское аббатство (XIII - XVI вв.). Готика Германии, особенности: недостаток строительного камня вызвал к жизни "кирпичную готику", позже распространившуюся по всей Европе. Первый кирпичный готический храм - церковь в Любеке (XIII в.). Самый известный готический собор в Германии - Кельнский. Скульптура готики: ведущая роль в данный период. Образы: воплощение догматов христианской церкви, а также подобно романским храмам, изображения чудовищ и фантастических существ (химер). Характерные особенности: чрезмерный натурализм в изображении страданий (в готической пластике доминирует образ Христа в терновом венке, на кресте), и стремление утвердить человеческое достоинство. Статуя фасада Амьенского собора - "Благословляющий Христос". Стремление к индивидуализации образа - Маркграфиня Ута Наумбургского собора (Германия). Изображение готической Богоматери: в образе юной матери, играющей с младенцем. Отражение народного начала в готической скульптуре: трактовка образа Христа ("Христос-странник" Реймского собора изображен в простой крестьянской шляпе); воплощение жанровых сценок в календарных циклах - аллегориях месяцев (рельефы, украшающие соборы и простые церкви во Франции). Живопись готики: роспись алтарей в соборе. Витражи, их выразительные возможности. Развитие светского строительства: ратуши с

открытыми галереями, дворцы. Расцвет декоративно-прикладного искусства. Оформляется готическое письмо с вытянутыми и изломанными линиями. Искусство миниатюры: расцвет, усиление светских мотивов. Синтез скульптуры и архитектуры (Собор в Реймсе). Витражи (Собор в Шартре). Книжная миниатюра средневековья. Братья Лимбурги. Богатейший часослов герцога Беррийского.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Раздел IV.

Искусство Западной Европы XIV - XX вв.

Тема 14. Искусство эпохи Возрождения в Италии.

Объяснение термина «Возрождение» или «Ренессанс». Обращение к наследию античности. Исторические и социально-экономические особенности эпохи. Новый характер культуры: гуманистические и антропоцентрические черты, стремление к универсализму. Переосмысление понятия искусства в связи с наукой: изучение анатомии, математики, перспективы, законов цвета и света. Появление светского искусства. Культурная самостоятельность городов Италии: Флоренция, Милан, Рим, Венеция и др. Периодизация искусства Возрождения. Проторенессанс (треченто к. XIII - XIV вв.), общая характеристика. Джотто ди Бондони (1266/67 – 1337гг) – художник – реформатор: изменения в трактовке религиозных сюжетов, появление черт реализма. Своеобразие художественных приемов: воспроизведение трехмерного пространства, объемов, нового типа человека. Фрески в капелле дель Арена в Падуе («Тайная вечеря», «Поцелуй Иуды»). Раннее Возрождение (кватроченто 15 в.). Новаторская архитектура Ф.Брунеллески (1377 – 1446). Собор Санта Мария дель Фиоре. Воспитательный дом. Развитие фасада палаццо. Скульптура Донателло (1386 – 1466). Возрождение идеала обнаженного

человеческого тела («Давид»). «Кондотьер Гатамелата» - первый конный бронзовый памятник Возрождения. Многообразие мастеров живописи XV века: Мазаччо, Пьера дела Франческа. Творчество Сандро Боттичелли (1445–1510) – самого изысканного художника этого периода. Создание утонченных женских образов. Синтез мифологии и поэзии в картинах «Весна», «Рождение Венеры». Высокое Возрождение (к.XV – первая треть XVIвв.). Особенности культуры этого периода. Яркие представители, титаны Возрождения: Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Универсализм личности: живописец, рисовальщик, теоретик искусства, анатом, ботаник, инженер, механик, оптик, астроном, музыкант. Открытия в области линейной и воздушной перспективы. Научный подход к живописи («Книга о живописи»). Значение творчества. Рафаэль Санти (1483 – 1520) – «живописец мадонн». Эволюция образа от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской мадонны». Воплощение идеала гармонии разума и чувств. Роспись в Ватикане (станцы «Афинская школа»). Микеланджело Буонаротти (1475 – 1519). Особенности личности художника. Воплощение в искусстве идеалов патриотизма и титанической личности. Скульптура- излюбленный вид искусства: «Давид», «Пьета», «Моисей», «Саркофаг Джулиано Медичи». Росписи Сикстинской капеллы в Риме. Микеланджело – архитектор (Купол Собора св. Петра в Риме). Влияние Микеланджело на формирование принципов барокко в искусстве. Поэзия Микеланджело. Творчество художников Венеции. Джорджоне (Джорджо Барбалли да Кастальфранко) – род. 1476 или 1477 -1510гг. Характерные особенности в передаче образов: тонкая поэзия, глубокие лирические чувства, скрытые переживания, музыкальность и ритмичность. Основные произведения: «Юдифь», «Гроза», «Три философа», «Сельский концерт», «Спящая Венера». Тициан Вечеллио (1476 или 1477 -1576гг.) – глава венецианской школы живописи. Разносторонний охват типов и жанров живописи. Один из создателей монументальной алтарной картины, например, «Вознесение Марии». Пейзаж как самостоятельный жанр; создание торжественно-парадного портрета.

Тициан – величайший колорист мировой живописи. Основные произведения: «Любовь небесная и земная», «Бегство в Египет», «Динарий кесаря», «Венера Урбинская», «Бичевание Христа», «Даная». Веронезе (Паоло Кальяри, уроженец Вероны) род. 1528 – 1588гг. Художник – монументалист: декоративные ансамбли стенных и плафонных росписей. Росписи в Скуола Сан Марко. Станковая живопись: «Брак в Канне», «Пир в доме Левия».

Значение итальянского возрождения для дальнейшего развития мирового искусства. Маньеризм в Италии: первый этап (20-40-е годы XVI в.; второй этап (1540-1590 гг.). Основные представители: Пармиджино, Понтормо. Характерные особенности творчества: тревожность, беспокойность образов, субъективность в передаче мира. Художественные приемы: произвольная вытянутость фигур, сложный змеевидный ритм, нереальность фантастического пространства и света.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 15. Искусство Северного Возрождения.

Основные центры деятельности: Нидерланды, Германия, Франция. Особенности культуры северного Возрождения. Искусство Нидерландов XV – XVI вв. Развитие станковой живописи, ее ведущая роль. Реализм в изображении человека и мира. Внимание к деталям; аллегоричность, символичность образов. Влияние книжной миниатюры на станковую живопись. Открытие техники масляной живописи. Художественная реформа братьев Губерта и Яна Ван Эйков. Основные произведения: «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини», «Мадонна канцлера Ролена». Иероним Босх (1450 – 1516гг.). Сатирическая направленность творчества. Назидательность произведений, связь с литературой и фольклором. Характерные особенности: аллегоризм, гиперболизм в отображении синтеза

фантастического и реального. Основные произведения: «Семь смертных грехов», «Бродяга», «Несение креста», «Воз сена», «Сад наслаждений».

Питер Брейгель Старший (1525 – 1569). Формирование национального пейзажа и крестьянского жанра. Единение мира природы с человеком. Основные произведения: «Падение Икара», «Битва Масленицы и поста», «Нидерландские пословицы», «Вавилонская башня», «Избиение младенцев в Вифлееме», «Слепые». Цикл «Времена года»: «Охотники на снегу», «Возвращение стада». Искусство Германии. Особенности развития страны в XVI в. Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) – мыслитель, гуманист эпохи Возрождения. Универсализм личности: живописец, рисовальщик, гравёр, теоретик искусства. Основные произведения: «Четыре апостола», «Четыре всадника. Гравюра из цикла «Апокалипсис» 1498г.», «Автопортрет 1498г.», «Автопортрет 1500г.», Гравюры из цикла «Мастерские гравюры»: «Рыцарь, дьявол, смерть», «Меланхолия». Значение искусства Северного Возрождения.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 16. Стиль барокко в искусстве Западной Европы.

Происхождение термина барокко. Характерные черты стиля: контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, совмещение реальности и иллюзии, слияние искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (концерто grosso, соната, сюита в инструментальной музыке). Мировоззренческие основы стиля: Реформация, учение Коперника. Новое представление о мире, новое понимание роли и места человека в обществе. Связи искусства с философией и наукой, литературой, музыкой, театром. Возникновение академий художеств. Четкая жанровая

дифференциация в искусстве. Лоренцо Бернини (1598 -1680) – основоположник стиля зрелого барокко. Архитектор, скульптор, живописец. Основные произведения: ансамбль Собора Св. Петра в Риме; скульптурные произведения: «Давид», «Экстаз св. Терезы», «Похищение Прозерпины».

Стиль барокко в живописи, характерные черты: динамизм композиций, «плоскость» и пышность форм, аристократичность и незаурядность сюжетов; Микеланджело Меризи (1571—1610), которого по месту рождения близ Милана прозвали Караваджо - самый значительный мастер среди итальянских художников, создавших в конце XVI в. новый стиль в живописи. Религиозные сюжеты, изображение героев в полумраке, из которого лучи света выхватывают выразительные жесты персонажей; буйство чувств, натурализм в изображении людей и событий. Последователи и подражатели Караваджо – караваджисты: Аннибале Карраччи (1560—1609), Гвидо Рени (1575—1642). Общая характеристика культуры Фландрии данного периода.

Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640) – сочетание барочных, классических и реалистических тенденций в творчестве. Основные черты творчества: динамизм, виртуозность, разнообразие тематики, колористическое мастерство. Произведения для анализа: «Снятие с креста», «Персей и Андромеда», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Охота на львов». Влияние Рубенса на фламандскую живопись. Воплощение идеала утонченной личности в портретах художника А.Ван Дейка (1599—1641). Развитие жанра натюрморта в творчестве Ф.Снейдерса.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 17. Стиль рококо в искусстве Западной Европы.

Термин «рококо». Возникновение стиля: Франция, период кризиса абсолютизма в 1-й пол. 18 в. Мировосприятие: отражение гедонистических настроений аристократии, тяготение к бегству от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры, уход в область «чистого искусства». Характерные особенности стиля рококо: отказ от прямых линий, ордерной системы, светлые тона, воздушная легкость, изысканность и причудливость форм. Сюжеты: преобладают салонно-эротические, мифологические и пасторальные сюжеты. Камерность и утонченная декоративность художественных решений. Сюжеты только любовные, эротические, любимые героини - нимфы, вакханки, Дианы, Венеры. Новое видение традиционных тем. Аллегии, темы исторические, мифологические, жанровые - все это темы любви. Портрет и пейзаж - важные жанры. За легкомыслием, остроумием и насмешливой иронией рококо раздумья о судьбе человека, о смысле существования. Живопись рококо: станковые картины, панно, росписи. Дробность и асимметричность композиции. Обилие декоративных аксессуаров и деталей, изысканное сочетание светлых красок и тонов. Произведения живописи А.Ватто, Н.Ланкре, Ф.Буше, Ж.О.Фрагонар (на выбор). Основные темы произведений Ватто: галантные празднества - аристократическое общество в парке, музицирующие, танцующие, праздное; живопись, в которой как будто нет ни действия, ни сюжета, - сцены беспечной жизни, переданные с утонченной грацией. «Взгляд со стороны» - тонкий, чуть ироничный, с налетом меланхолии и грусти. Колорит Ватто - одно из сильнейших качеств его дарования: тонкие нюансы серых, коричневых, бледно-сиреневых, желто-розовых тонов, никогда нет чистого тона. "Паломничество на остров Цитеру". Театральность произведений Ватто: театральные приемы в композиции. Последняя работа - это вывеска антикварной лавки "Лавка Жерсена". Подлинный представитель французского рококо - Франсуа Буше. Особенности творчества: гедонизм рококо, доходящий до фривольности,

пренебрежение к конструктивному, рациональному, разумному. Основные темы: галантные празднества, пастушеские идиллии, мифологические, жанровые, религиозные темы, все выражает откровенно-чувственное наслаждение жизнью, во всем царствует бело-розовая героиня - богиня Флора. Типичные сюжеты - "Триумф Венеры" или "Туалет Венеры", "Купанье Дианы и т.д. Архитектура: манерно-утончённый, подчёркнуто изящный и усложнённый вид декора, дробный орнамент отделки, прихотливо изогнутые формы предметов обстановки (примерно до 1725 – т.н. стиль регентства). Развитое рококо (примерно 1725—50): в декоре резные и лепные узоры, завитки, разорванные картуши, рокайли, маски-головки амуров и т. д.; большая роль рельефов и живописных панно в изысканных обрамлениях (десюде-порты и др.), а также многочисленные зеркала, усиливавшие эффект лёгкого движения (т. н. стиль Людовика XV). Архитектура французских отелей (арх. Ж. М. Оппенор, Ж. О. Мейсонье, Ж. Бофран и др.): пышное оформление рокайльных интерьеров и строгость внешнего облика здания. Характерные особенности живописи, скульптуры и графики рококо: камерные по духу галантные сцены, эротико-мифологические и пасторальные сюжеты, асимметричные композиции. Скульптура: преобладание рельефов и статуй, предназначенных для убранства интерьера (небольшие статуэтки, группы, бюсты, в т. ч. из терракоты, расписного или неглазурованного фарфора). Прикладное искусство: приоритет приятного и удобного.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 18. Стиль классицизма в искусстве Западной Европы.

Абсолютизм как культурное явление. Истоки возникновения классицизма как стилевого направления в изобразительном искусстве. Стиль классицизма во Франции, основные идеи и черты. Никола Пуссен (1594 – 1665). Героические идеалы, победа разума и воли над страстями. Картины Пуссена

на религиозные и мифологические сюжеты. Основные произведения: «Танкред и Эрминия», «Пейзаж с Полифемом», «Царство Флоры». Жак Луи Давид (1748 – 1825) – художник французской революции, представитель классицизма. Основные произведения: «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Коронация Жозефины», «Портрет Наполеона», «Портрет мадам Рекамье», Автопортрет. Влияние Давида на искусство XIX века. Ансамбль Версаля – вершина дворцового и садово-паркового искусства. Сочетание классицизма и барокко.

Самостоятельная работа обучающихся: написать сочинение по произведению Н.Пуссена, Давида (на выбор).

Тема 19. Романтизм в искусстве Западной Европы.

Искусство революционного романтизма во Франции: основные черты. Система выразительных средств: динамизм композиции, объединение формы с бурным движением, использование яркого насыщенного колорита, широкая, обобщенная манера письма (живопись Т. Жерико, Э. Делакруа, О. Домье, пластика П.Ж. Давида д'Анже, А.Л. Бари, Ф. Рюда). Э.Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т.Жерико и Э.Делакруа. Напряженный контраст цвета в произведении Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ». Созвучие изобразительного искусства с революционной поэзией. Романтизм в искусстве Германии и Австрии, характерные особенности: внимание к индивидуальному, меланхолически-созерцательная тональность образно-эмоционального строя, мистико-пантеистические настроения (портреты и аллегорические композиции Ф.О. Рунге, пейзажи К.Д. Фридриха и Й.А. Коха), стремление возродить религиозный дух немецкой и итальянской живописи 15 в.(творчество назарейцев). Своеобразное соединение принципов романтизма и "бюргерского реализма" в искусстве бидермейера (творчество Л. Рихтера, К. Шпицвега, М. фон Швинда, Ф.Г. Вальдмюллера). Романтизм в Англии: живопись Дж. Констебла и Р. Бонингтона - пейзажи, фантастичность

образов и необычность выразительных средств – произведения У. Тёрнера; привязанность к культуре средневековья и Раннего Возрождения – творчество мастеров позднеромантического движения прерафаэлитов Щ.Г. Россетти, Э. Бёрн-Джонса, У. Морриса и др.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 20. Реализм в искусстве Западной Европы.

Реализм в Испании. Творчество Эль Греко. Воплощение трагедизма образов, специфика отображения. Расцвет реализма в творчестве Х.Рибера и Ф.Сурбарана. Диего Веласкес (1599 – 1660) – крупнейший мастер европейского реализма. Колористический дар, композиционное мастерство. Роль жанра портрета. Основные произведения: портреты придворных шутов, вельмож, «Менины», «Пряхи». Историческая живопись: «Сдача Бреды». Реализм во Франции. Жан Батист Симеон Шарден (1699- 1779) – простота и естественность искусства. Отражение быта и этических идеалов простых людей. Основные произведения: «Прачка», «Молитва перед обедом», «Натюрморт с произведениями искусства», «Медный брак». Искусство Голландии XVII века. Общая характеристика голландской культуры, ее демократизация. Высокое экономическое развитие страны. Господство буржуазии. Расцвет и популярность станковой живописи. Реалистические тенденции. Интерес к отдельным жанрам: портрету, пейзажу, натюрморту, бытовому жанру. «Малые голландцы» - Адриан Ван Остаде (1610- 1685), Ян Стен (1627 – 1679), Герард Тербох (1617 – 1681), Габриель Метсю (1629 – 1667). Творческие искания Франса Халса (ок. 1580/85 – 1666) – мастера реалистического портрета («Цыганка»). Творчество Рембрандта Ван Рейна (1605 – 1669). Его влияние на все мировое искусство. Основные темы творчества: обращение к религиозным, философским, нравственным идеям; психологизм произведений. Особенности колорита, соотношения света и тени. Основные произведения: «Святое семейство», «Ночной дозор»,

«Даная», «Возвращение блудного сына», «Портрет старика в красном». Искусство Англии XVIII – начала XIX века. Уильям Хогарт (1697 – 1764). Утверждение идей реализма и гражданственности. Жанровые картины и гравюры. Трактат «Анализ красоты». Сатирический взгляд на современное английское общество. Произведения для анализа: «Продавщица креветок», серия «Модный брак». Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д.Констебль). Лирические портреты в творчестве Т.Гейнсборо. Искусство реализма во Франции середины XIX века. Возникновение критического реализма во Франции. Борьба направлений: реализм против академизма и салонности. Творчество О.Домье. Поиск высоконравственных образов: «Прачка», «Восстание». Творчество Ф.Милле: воплощение темы крестьянского труда «Сборщицы колосьев», «Сеятель». Прогрессивные идеи в творчестве Г.Курбе, главы реалистической школы. Участие художника в парижской коммуне. Социальная и политическая заостренность произведений «Похороны в Орнане», «Дробильщики камней». Жанр ню в творчестве Курбе.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить устное сообщение по творчеству Ф.Милле или Г.Курбе.

Тема 21. Искусство импрессионизма.

Значение термина «импрессионизм». История возникновения импрессионизма как новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX века. Специфика воплощения окружающего мира в творчестве художников – импрессионистов. Характеристика их творческого метода: темы, сюжеты, принципы композиции, живописная система. Творчество Э.Мане, развитие реалистических тенденций. Живописные, акварельные и графические работы. Э.Дега – мастер отображения характеров в искусстве «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство в работе «Голубые танцовщицы». К.Моне – глава импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия картин

«Руанский собор». Портреты в творчестве О.Ренуара. Обаяние детских образов. Тема танца в творчестве художника. Театральные портреты. Решение импрессионистами живописно- колористических проблем. Импрессионистические черты в творчестве О.Родена. Философское осмысление жизни «Мыслитель». Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX века.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 22. Искусство постимпрессионизма.

Художник и общество. Усиление индивидуалистических исканий. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П.Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. В.Ван Гог . Общая характеристика жизни и творчества художника. Живопись В.Ван Гога: экспрессия, подчеркнутая эмоциональность. Роль цвета и фактуры. Эпистолярное творчество художника. Трагическое ощущение мира в последний период творчества. П.Гоген своеобразие в понимании цвета.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Тема 23. Характеристика основных направлений западно-европейского искусства XX века.

Сложный и противоречивый характер искусства XX века. А.Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец». Натюрморты и портреты. Рисунки Матисса. Творчество А.Модильяни. П.Пикассо. Концепция творчества. Анализ произведений: «Старик нищий с мальчиком», «Девочка на шаре», «Герника». Графические работы: «Голубь мира», «Лицо мира». Распространение новых художественных течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма. С.Дали – основоположник сюрреализма. Характеристика основных тем творчества. Специфика

отображения мира. Культурное значение творческих исканий художника для культуры XX века.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по данной теме.

Часть II. История народной культуры и изобразительного искусства России.

Раздел 5. Древнерусское искусство.

Тема 24. Древнерусское искусство в системе культуры славян.

Происхождение славян, их языческие представления. Синкретизм культуры древних славян. Культовые сооружения древних славян: святилища, идолы. Живописные изображения в культуре языческой Руси. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. Образование Киевской Руси – важный момент в развитии культуры Руси. Культурные и политические связи с Византией. Иконопись в древнерусской культуре. Иконографические типы. Икона «Владимирская богоматерь», ее история. Деревянное зодчество Древней Руси. История создания храма св. Софии в Киеве. Система росписи средневекового храма. Мозаики и фрески храма на темы из жизни Христа, Марии, архангелов Гавриила и Михаила. Мозаики Михайловского Златоверхого Монастыря: «Дмитрий Солунский». Книжная миниатюра. Высокий уровень прикладного искусства.

Самостоятельная работа обучающихся: изобразить орнамент, используемый в книжной миниатюре (на выбор).

Тема 25. Искусство княжеской Руси XI- XVвв.

Феодальная раздробленность. Своеобразие Владимиро-суздальской художественной школы. Архитектура Владимира: Золотые ворота. Своеобразное сочетание архитектурного сооружения с пейзажем: Церковь Покрова на Нерли. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Символизм скульптурного декора Дмитриевского собора. Искусство Новгорода и Пскова XI - XV веков. Новгород – республика. Своеобразие новгородской художественной школы иконописи: «Св.Георгий», «Битва Суздальцев с новгородцами». Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения. Архитектура Новгорода: Новгородская София. Развитие небольшого четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Федора Стратилата на Ручье. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова. Псковская звонница.

Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать церковь Покрова на Нерли.

Тема 26. Искусство Москвы XIV - XVII веков.

Перестройка Московского Кремля. Новый тип московского храма. Строения Московского Кремля: Успенский собор (архитектор Аристотель Фиораванти) – центральное сооружение; Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый); Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого (Бон Фрязин). «Золотой век» средневековой русской живописи: творчество А.Рублева. Основные темы и образы. Высокая человечность, высокая нравственная сила. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора в Звенигороде (совместно с Даниилом Черным). «Спас Звенигородский». «Троица» - эмблема Руси; совершенство композиции и цветового строя. Творчество Дионисия. Роспись храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Царственное величие фигур, праздничность. Искусство Москвы XVI - XVII веков. Образование

централизованного государства. Задача искусства – прославление Руси. Возникновение книгопечатания. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском (1532г.). Собор Василия Блаженного (1555-1560, Барма и Посник). Композиция собора, декоративное решение. XVII век – возрастающее значение светского начала в искусстве. Теремной дворец Московского Кремля. Особенности русского деревянного зодчества. Церковь Преображения в Кижях, Церковь Покрова в Филях. Барочные тенденции в русской архитектуре XVII века. Гражданское строительство последней четверти XVII века. Дом князя Голицына в Москве (1689): стремление к симметрии композиции здания, декоративному убранству. Церковь в Дубровицах (1690 – 1704) – пример барочных тенденций. Нарышкинское барокко – переходный период в русской архитектуре.

Самостоятельная работа обучающихся: изобразить на бумаге строение иконостаса.

Раздел 6. Русское искусство XVIII – н. XX вв.

Тема 27. Русская архитектура XVIII века.

Д.Трезини – гениальный иностранец, создатель шедевров русской архитектуры. Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли – расцвет барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства. Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество архитекторов России: В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова. Расцвет таланта Ч.Камерона, Д.Кваренги в России.

Самостоятельная работа обучающихся: выучить иллюстративный материал по теме.

Тема 28. Характеристика живописи первой половины XVIII века.

Симон Ушаков – художник переходного времени. Оружейная палата – художественный центр, деятельностью которого руководил боярин Б.М.Хитрово. Руководство живописными работами осуществлял Симон Ушаков (1626- 1686). Новый характер иконописного изображения. Работа в новой технике масляной живописи. Излюбленная тема – Спас Нерукотворный. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII века. Время Петра I – расцвет светской культуры России. Развитие международных культурных связей. Возникновение русского натюрморта. Жанр гравюры в творчестве братьев - А.Ф.Зубова и И.Ф.Зубова. Творческая практика Академии художеств. Становление классицизма в русской живописи. Творчество А.П.Лосенко – мастера исторической картины. Основные произведения: «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой», «Портрет Ф.Г.Волкова». Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров.

Самостоятельная работа обучающихся: составить список произведений А.П.Лосенко в хронологическом порядке.

Тема 29. Жанр портрета в русском искусстве XVIII века.

Историко-культурное значение жанра портрета в русском искусстве XVIII века. Развитие реалистического портрета в русской живописи. Исключительный интерес к человеку. Творчество А.М.Матвеева – создателя первого русского автопортрета. Характеристика творчества И.Н.Никитина, А.П. Антропова, И.Вишнякова. Создание галереи портретов своих современников. Проникновение в личность модели, психологизм образов – основные черты портретов этого периода («Напольный гетман» Никитина И.Н.). Портреты Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского – вершина развития портретной живописи XVIII века.

Самостоятельная работа обучающихся: написать сочинение на тему «О чем поведал мне портрет...» (портрет на выбор).

Тема 30. Скульптура России XVIII века.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре. Творчество Б.К.Растрелли. Образ Петра I. Роль Ломоносова М.В. в русской культуре и искусстве. Роль скульптуры в прославлении мощи России и самодержавия. «Памятник Петру I» Э.Фальконе. Социальные характеристики в творчестве скульптора Ф.И.Шубина: портреты М.В.Ломоносова, А.М.Голицина, Павла I. Патриотизм скульптурных произведений М.И.Козловского – «Памятник А.В.Суворову», «Самсон».

Самостоятельная работа обучающихся: описать 1 произведение Б.К.Растрелли (на выбор).

Тема 31. Декоративно – прикладное искусство второй половины XVIII века.

Роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Своеобразные находки в костюме. Обновления в текстиле: открытие в Москве мастерских, выпускающих узорчатые шелка. Типы орнаментов. Литейное дело: И. Моторин «Царь – колокол». Резьба по дереву – новый этап в развитии декоративного искусства XVIII века.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить устный рассказ о русском народном костюме.

Тема 32.

Архитектура первой половины XIX века.

Основные исторические события: Отечественная война 1812 года, Восстание декабристов, их влияние на культуру этого периода. Расцвет классицизма: В.Н.Воронихин – Казанский собор, А.Д.Захаров – Адмиралтейство, Т. Де

Томон – Биржа. Восстановительные работы в Москве О.И.Бове и Д.И. Жилярди. К.Росси, общая характеристика творений: Михайловский дворец в С.-Петербурге, павильон Аничкова дворца в С.-Петербурге, Арка Главного штаба в С.-Петербурге. Поздний классицизм: А.А.Монферан – Исаакиевский собор.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить устный рассказ об архитектурном сооружении в С.-Петербурге (на выбор).

Тема 33. Общая характеристика живописи России первой половины XIX века.

Многообразие стилевых тенденций в живописи первой половины XIX века: классицизма, романтизма, реализма. Сохранение иерархии жанров – важнейшее значение исторической композиции. Деятельность А.И.Иванова, А.Е.Егорова, В.К.Шебуева, Н.И.Аргунова, В.А.Тропинина. Романтизм в творчестве О.Кипренского. Орест Адамович Кипренский (1782 -1836), общая характеристика творчества. Жанр портрета в творчестве художника. Основные произведения для анализа: «Портрет отца», «Портрет А.С.Пушкина», «Автопортрет», «Девочка в маковом венке», «Портрет мальчика Челищева», портреты современников Ростопчиной Е.П., Корсакова А.И., Кусова И.В., Давыдова Е.В., Трубецкого Н.П., Анненкова И.А. Разнообразие тем: «Дмитрий Донской на Куликовом поле», «Распятие». Жанровая живопись А.С.Венецианова. Алексей Гаврилович Венецианов (1780 – 1847), общая характеристика творчества. Утверждение бытового жанра в творчестве: «Гумно», «Жнецы», «Гадание на картах», «Утро помещицы», «Крестьянка с васильками». Внимание к интерьеру – характерная особенность изображения. Жанр портрета: «Портрет матери», «Портрет Фонвизина М.А.». Карл Павлович Брюллов (1799 -1852), характеристика творчества. Соединение традиций академизма. Разнообразие жанров и тем. Основные произведения для анализа: «Итальянский полдень», «Нарцисс», «Вирсавия», «Гулянье в Альбано», «Всадница», «Портрет

графини Ю.П.Самойловой», «Портрет Е.П.Салтыковой», «Автопортрет», «Последний день Помпеи». Успех художника, звание «Карла Великого» в живописи. Творческий путь Александра Андреевича Иванова (1806 – 1858). Мифологические и библейские композиции: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Иосиф, толкующий сны...». «Явление Христа народу» - воплощение темы нравственности; история создания произведения. Павел Андреевич Федотов (1815-1852) – предшественник критического реализма. Творчество П.А.Федотова – критический анализ событий повседневности. Развитие бытового жанра в русле сатирического изображения. Основные произведения: «Свежий кавалер», «Вдовушка», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!». Жанр портрета в творчестве художника. Значение творчества для развития критического реализма. Пейзаж в творчестве русских художников: развитие, особенности. Задачи отображения реального мира. Выдающиеся пейзажисты: Андрей Ефимович Мартынов, Сильверст Феодосиевич Щедрин, Степан Филиппович Галактионов. Сплав черт классицизма и романтизма в творчестве С.Ф.Щедрина. Интерес к проблемам пленэра.

Самостоятельная работа обучающихся: составить хронологическую таблицу о жизни и творчестве П.А.Федотова.

Тема 34. Скульптура первой половины XIX века.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П.Мартоса – воплощение идей патриотизма и гражданственности, «Памятник Минину и Пожарскому». Надгробие С.С.Волконской. Скульптура П.К.Клодта. Малая скульптура.

Самостоятельная работа обучающихся: написать список произведений скульпторов И.П.Мартоса и П.К.Клодта.

Тема 35. Характеристика живописи второй половины XIX века.

Общественное движение в России 60-70-х годов. Связь изобразительного искусства с идеями литературы. Ведущее положение бытового жанра в живописи этого периода. Возникновение «Товарищества передвижных выставок», его передовое значение для русского искусства. Творчество передвижников. Характеристика творчества В.Г.Перова (1833/34 – 1882) – основоположника критического реализма. Произведения бытового жанра, портреты выдающихся людей культуры России. Краткая характеристика творчества И.Н.Крамского (1837 – 1887) – идейного вождя передвижников, теоретик искусства. Основные произведения: портреты русской интеллигенции - Л.Толстого, А.Некрасова, тематическая картина «Христос в пустыне», «Неизвестная». Образы крестьян: «Полесовщик». Илья Ефимович Репин (1844 – 1930) - жизнь и творчество: периоды творчества, влияние И.Н. Крамского. Темы и образы. Реалистическое отображение действительности. Галерея портретов. Работа в историческом жанре. Основные произведения для анализа: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Иван грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Мировое значение творчества Репина. Усадьба «Пенаты» - мемориальный музей художника. Пейзажная живопись второй половины XIX века. Развитие русского национального пейзажа. Главные деятели русской пейзажной живописи: А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи, М.К.Клодт, И.К.Айвазовский. Создание образов родной страны через картины природы. Цветовые решения, композиционные построения картин. Творчество И.И.Левитана – вершина развития русского пейзажа. Передача чувств человека через мир природы. Значение пейзажей Левитана для развития русского искусства. Историческая и батальная живопись второй половины XIX века. Творчество Н.Н.Ге (1831 -1894). Исторические картины: «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея». В.В.Верещагин

(1842 -1904). Батальная живопись. Антивоенный характер произведений – «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», «Побежденные»; историческая тема: «Мавзолей Тадж – Махал». Былинно-сказочная направленность образов в произведениях «Богатыри», «Аленушка». Исторические образы в творчестве художника. Монументальная живопись: роспись «каменный век» в Историческом музее, панно «Крещение Руси», «Княгиня Ольга», «Князь Владимир». Творчество В.И.Сурикова. Жизненный и творческий путь художника В.И.Сурикова (1848 -1916). Работа в историческом жанре. Передача идей современности через страницы истории. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Переход Суворова через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества.

Самостоятельная работа обучающихся: составить хронологическую таблицу по жизни и творчеству В.И.Сурикова.

Часть III. История изобразительного искусства XX века.

Раздел 7. Многообразие и многоликость русского искусства XX века.

Тема 36. Общая характеристика искусства конца XIX – начала XX века.

Искусство «русского авангарда».

Многообразие стилей и направлений в искусстве конца XIX начала XX века. Характеристика творчества В.А.Серова (1865 – 1911). Значение портретного жанра: психологически заостренная характеристика человека, отображение общественной значимости. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов. Пейзажно –жанровые композиции на крестьянские темы. Серов – художник-графист. Импрессионистические тенденции в творчестве К.А.Коровина. Произведения: «Северная идиллия», «Зимой», натюрморты. Творчество М.А.Врубеля. Фантастические образы: «Царевна – лебедь», «Пан», «Демон». Врубель и русская литература. Объединение художников «Мир искусства»: обращение к истории русского искусства.

Творческие искания А.Н.Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С.Бакста, К.А.Сомов. Творчество А.Е.Архипова: отображение социальной тематики. Творчество Н.К.Рериха: образы русской культуры и истории. Портреты в творчестве Б.М.Кустодиева. Создание образа «русской красавицы», портрет Шаляпина Ф.И. Возникновение и развитие художественных стилей, направлений и течений: футуризм (художественное объединение «Бубновый валет»), примитивизм (творчество художников М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончарова), экспрессионизм (искусство М.З.Шагала), абстракционизм (творчество К.С.Малевича и В.В.Кандинского). Образование отдела искусств (1917г.). Начало формирования революционного жанра в искусстве. 1932г. – создание «Союза советских художников», учреждены Всероссийская Академия художеств и Институт живописи, скульптуры и архитектуры. Историческая скульптура М.М.Антокольского. Скульптура А.С.Голубкиной и С.Т. Коненкова. Расцвет графики и политической сатиры. Стиль «модерн в русской архитектуре XX века.

Самостоятельная работа обучающихся: написать сочинение на тему «Мое любимое произведение художника....» (на выбор).

Тема 37. Характеристика русского искусства 20 – 40-х годов XX века.

Новые темы и образы в изобразительном искусстве. Отображение советской действительности. Образ советского человека в портретах и бытовой живописи этого периода в творчестве А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Н.Истомина, М.В.Нестерова. Портретные работы П.Д.Корина. Творчество К.С.Петрова – Водкина. Творческие искания П.Н.Филонова (1883-1941). Соединение футуристических и экспрессионистических черт в живописи: «Пир королей», «Формула петроградского пролетариата». Развитие жанра пейзажа. Ведущее значение книжной иллюстрации В.А.Фаворского, Е.А.Кибрик. Скульптура этого периода – отображение идеи могущества государства. Архитектурные памятники столицы. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить краткое устное сообщение о строительстве Московского метрополитена.

Тема 38. Тема Великой Отечественной войны в живописи и скульптуре XX века.

Разоблачение антигуманистической направленности фашизма в работах художников XX века: А.А.Дейнека «Оборона Севастополя», А.А.Пластов «Фашист пролетел», С.В.Герасимова «Мать партизана». Военный пейзаж в творчестве А.А.Дейнеки. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И.Мухиной, Е.В.Вучетича. Манизер М.Г. «Народные мстители», «Зоя». Философское осмысление темы войны в творчестве творческого объединения «Кукрыниксы».

Самостоятельная работа обучающихся: написать сочинение на тему «Художник о войне».

Тема 39. Развитие русского искусства второй половины XX века.

Портрет как создание обобщающего образа человека XX века: Кончаловский П.П., Корин П.Д. и др. Бытовой жанр в творчестве Яблонской Т.Н., Шагала М.З. Развитие пейзажной живописи второй половины XX века: произведения Сарьяна М.С., Пименова Ю.И. Скульптура второй половины XX века: торжество монументальной скульптуры и скульптурного портрета. Архитектура второй половины XX века, общая характеристика. Развитие жанра иллюстрации в творчестве В.А.Фаворского.

Самостоятельная работа обучающихся: составить хронологическую таблицу о жизни и творчестве М.З.Шагала.

Тема 40. Декоративно – прикладное искусство XX века.

Художественные промыслы России, общая характеристика. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись. Керамика: гжель, дымковская игрушка, каргопольская игрушка, ярославская игрушка.

Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать характерные орнаменты и узоры, используемые в промыслах (на выбор).

Тема 41. Искусство дизайна.

Понятие «дизайн». Цель, задачи, функции, выразительные средства. Роль дизайнера в проектировании пространственной среды. Дизайн – основа современного системного подхода к формированию окружающей среды.

Самостоятельная работа обучающихся: придумать свой дизайн-проект.

Тема 42. Художественная жизнь Республики Коми.

Виды изобразительного искусства Республики Коми, общая характеристика. Народное прикладное искусство народа коми.

Самостоятельная работа обучающихся: составить хронологическую таблицу о художнике (на выбор).

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения программы «История народной культуры и изобразительного искусства» обучающийся должен:

- знать основные этапы развития изобразительного искусства: хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства от древности до наших дней;
- иметь первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знать основные понятия изобразительного искусства, профессиональную терминологию истории и теории изобразительного искусства;
- знать основные художественные школы в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- иметь сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- уметь выделять основные черты художественного стиля;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- получить навыки по восприятию произведения изобразительного

искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- получить навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- получить навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Обучающийся должен освоить следующие **компетенции**:

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- способность работать с информацией из различных типов и видов источников;
- способность осваивать специальную литературу;
- способность ориентироваться в культурно-историческом наследии прошлого;
- готовность и способность общаться с представителями других культур;
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия;
- способность понимать, критически анализировать и использовать историческую информацию;
- способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках предпрофессиональной образовательной программы.

Формы и методы контроля, система оценок

В условиях модернизации и перехода на новые федеральные государственные требования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по программе «История народной культуры и изобразительного искусства» разработчик программы предлагает следующие формы и методы контроля, которые обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования компетенций обучающихся на начальном этапе.

В современной дидактике школы в различных сочетаниях используются методы устного, письменного, практического (лабораторного) и самоконтроля обучающихся. По этапам обучения по данной программе можно выделить предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (тематический), итоговый контроль.

Предварительный контроль осуществляется до того, как начинается изучение нового раздела или темы: выявляется, что обучающимся известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы как фундамент, будут ли новые знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополнят ли они эту систему или приведут к перестройке имеющихся и т. д. Предварительным контролем определяется необходимая и допустимая степень сложности изложения материала, а также характер построения занятия. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим применением).

Текущий контроль успеваемости позволяет определить качество, глубину, объем усвоения знаний и умений в рамках усвоения отдельной темы; уровень развития их способностей и причины, мешающие работать; уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития. Кроме того, он стимулирует интерес и активность в познании, привычку систематической самостоятельной работы над учебным материалом.

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию (например, подготовка реферата может быть и формой учебной работы, и формой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы обучающихся и играет важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости МАУ ДО ДШИ г.Печора» на занятиях по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Рубежный (тематический) контроль. Если текущий контроль сопровождается усвоением каждого отдельного элемента знаний, каждого элемента формируемого навыка, то главной задачей тематического контроля является – определить степень усвоения обучающимися каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными

знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей. **Итоговый контроль** проводится в конце изучения учебного предмета. Цель итогового контроля – выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам освоения учебной программы «История народной культуры и изобразительного искусства». Каждый из названных видов контроля может осуществляться с использованием разнообразных форм. **Формы контроля по предмету** «История народной культуры и изобразительного искусства»: экзамены, зачеты, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, письменная проверочная работа, индивидуальный опрос, тест, терминологический диктант, реферат и др.

Формы проверки знаний по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства».

На проверку освоения учебного материала обучающимися преподавателю необходимо уделять внимание в конце изучения каждой темы. Учитывая сложность и объём учебного материала, формы проверки могут быть различными на усмотрение преподавателя, например:

1. Беседа с обучающимися (преподаватель должен быть ориентирован на диалог).
2. Составление и разгадывание кроссворда по темам.
3. Составление таблиц по темам.
4. Устный анализ произведения.
5. Устный опрос по зрительному ряду.
6. Реферат или презентация в программе Microsoft Power Point по теме.

Учитывая специфику предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» целесообразнее делать анализ нескольких наиболее характерных произведений, остальные предлагать обучающимся общим обзором. Перечень произведений по каждому художнику раскрывает не только стилистическое направление рассматриваемого периода, но и в целом творческий путь автора.

В программе стоит задача дать тот объём материала, который обучающиеся реально могут усвоить в рамках ознакомления и узнавания характерных особенностей объекта изобразительной культуры.

В рамках предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» предполагаются экскурсионные поездки в историко-краеведческий музей г.Печора.

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» выставляются оценки. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по окончании 5 года обучения. По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Система оценок, используемая в МАУ ДО «ДШИ г.Печора» – 5 балльная.

Методическое обеспечение учебного процесса

Реализация программы «История народной культуры и изобразительного искусства» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет – при школьной библиотеке открыт медиа-зал.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «История народной культуры и изобразительного искусства». Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и

периодические издания: «Искусство в школе», «Художник». «Юный художник», «Художественная галерея» и т.п.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Список литературы и средств обучения

1. Абеляшева, Г.В. Искусство [Текст]: Энциклопедия /Г.В.Абеляшева - Изд. Для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2005.-304 с.
2. Александров, В.Н.История русского искусства [Текст]: Краткий справочник школьника./ В.Н.Александров. – Мн.: Харвест, 2004.-736 с.
3. Алленов, М. Мастера русской живописи [Текст]./ М. Алленов, Е. Алленова, Ю. Астахов, Н.Борисовская, И.Бусева-Давыдова и др.- М.: «Белый город», 2008. – 384 с.
4. Аркин, Д.Е. Образы скульптуры [Текст]. / Д.Е.Аркин.–М.: Искусство, 1961. – 187 с., ил.
5. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]./ Н.А.Барская. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с., ил.
6. Березина, В. Жан-Огюст-Доминик Энгр [Текст]. / В.Березина.– М.: «Изобразительное искусство», 1977. – 229 с.
7. Брун, В., История костюма от древности до нового времени [Текст]./ В. Брун, М.Тильке . – М.: ЭКСМО, 1997. – 463 с.
8. Бродский, Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание [Текст]./ Б.И.Бродский.- М.: Советский художник, 1990.- 256 с.
9. Буткевич, Л.М. История орнамента [Текст]: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений, обучающихся по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 267 с., ил.

10. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура [Текст]./ П.П.Гнедич. – М.: Эксмо, 2007. – 848 с.: ил.
11. Иван Селиванов, живописец [Текст]: Очерки о художнике. – Кемеровское кн. Изд-во, 1988. – 159 с., ил.
12. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи / Текст и сост. Е.В. Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Группа, 2008. – 600 с.: 2003 илл.
13. Ионина, Н.А. Православные святыни [Текст]. Альбом. / Н.А.Ионина.- Беларусь: Минск, 2011.-270 с.
14. Ионина, Н.А. 100 великих дворцов мира [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
15. Ионина, Н.А. 100 великих картин [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 512 с.
16. История искусства зарубежных стран 17-18 веков [Текст]: Учебник / Отв. Ред. В.И.Раздольская; Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ордена Ленина Акад. Художеств СССР. – М.: Изобраз. Искусство, 1988. – 512 с., ил.
17. Камышанова, З.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира [Текст]./ З.А.Камышанова, К.А. Камышанов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с., ил.
18. Керам, К.В. Боги, гробницы, ученые [Текст]./ К.В.Керам. / Пер. с нем. Варшавского А.С. – М.: Вече, 2004. – 448 с.
19. Колпинский, Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции [Текст]./Ю.Д.Колпинский. – М.: «Искусство», 1970. – 91 с., ил.
20. Кубеев, М.Н. Сто великих сокровищ и реликвий [Текст]./ М.Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: ил. – (Иллюстрированная коллекция).
21. Любимов, Л. Искусство Древней Руси [Текст]./ Кн. Для чтения./ Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с., ил.
22. Любимов, Л. Искусство Западной Европы: Сред. Века. Возрождение в Италии [Текст]: Кн. Для чтения./Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1982. –320 с., ил.

23. Мальцева, Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов [Текст]./ Ф.С.Мальцева. – Л.: «Художник РСФСР», 1989. – 192 с., ил.
24. Пистунова, А. Родник в лесу [Текст]./: Повесть о художнике И.И.Шишкине./ А.Пистунова.- М.: Дет.лит., 1987. – 87 с., ил.
25. Пластические искусства [Текст]: Краткий терминологический словарь./ под.ред.А.М.Кантора.- М.: - Пассим, 1994, 160 с.
26. Ракова, М. Русское искусство первой половины XIX века [Текст]./ М.Ракова.- М.: «Искусство», 1975. – 239 с., ил.
27. Роже А. Петер Пауль Рубенс [Текст]./А.Роже.- М: «Искусство», 1977. – 223 с., ил.
28. Рожин, А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность [Текст]./ А.И.Рожин. – М.: «Республика», 1992. – 224 с., ил.
29. Самин, Д.К. 100 великих архитекторов [Текст]./Д.К Самин.– М.: Вече, 2000. – 592 с.
30. Самин, Д.К. 100 великих памятников [Текст]./ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
31. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства второй половины XIX века [Текст]./: Курс лекций./ Д.В.Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с.
32. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство [Текст]: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. / Н.М.Сокольникова.– Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.
33. Соколов, Г. Эгейское искусство [Текст]. Альбом./ Г.Соколов. – М.: «Изобразительное искусство», 1972. – 168 с., ил.
34. Турчин, В.С. Орест Кипренский [Текст]./ В.С.Турчин.- М.: «Изобразительное искусство», 1975. – 165 с., ил.
35. Хардтман, Ш. Древний мир [Текст]: Полная энциклопедия /Пер. А.Озерова./ Ш.Хардтман, Ф.Стил, Р.Теймс.-М.: Эксмо, 2008.-256 с.: ил.- (Атласы и энциклопедии).

36. Шмитт, Г. Рембрандт [Текст]./Г.Шмитт. – М.: Искусство, 1991. – 639 с., ил.
37. Энциклопедия для детей [Текст]: Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX /Ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсуриян и др. – М.: Аванта, 2005. – 656 с.:ил.
38. Языкова, И.К. Богословие иконы [Текст]: учебное пособие. /И.К.Языкова.– М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. – 212 с.
39. Якимович, А. Художник и дворец [Текст]./ А.Якимович.- М.: Советский художник, 1989. – 272 с.

Приложение

1. <http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>

Картины известных художников. Альбомы, биографии и репродукции картин 50 лучших мировых художников.

1. <http://smallbay.ru/renessitaly.html>

История искусства, все направления и эпохи живописи, художники и их картины.

1. <http://www.artsait.ru/>

Биографии и картины русских художников.

1. <http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm>

Книга: "Всеобщая история искусств".

1. <http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86>

Изобразительное искусство и фотография, живопись, скульптура, графика, Pin-Up, фотоискусство, современное искусство, самые лучшие и известные шедевры и картины в разделе: "Шедевры".

1. <http://artyx.ru/sitemap/>

Вся история искусства: архитектура, биографии мастеров искусств, музеи мира, энциклопедии живописи, скульптура.

1. <http://www.arthistory.ru/>

История изобразительного искусства: направления, течения, художники, музеи.

1. <http://www.worldarthistory.com/>

История искусства.