

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области
Асбестовская детская художественная школа

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

**ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.2.УП.02 « История народной культуры и
изобразительного искусства»**

Рассмотрено

Педагогическим советом

ГБУДОСО АДХШ

«26» августа 2020 г.

Утверждаю

Директор ГБУДОСО АДХШ

 В.С. Попова

«26» августа 2020 г.

Составитель программы:

Жиганова А.В. – преп. ВКК

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) - ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

При реализации программы предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» с дополнительным годом обучения образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения.

Срок реализации учебного предмета

- При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс;

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

- Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» со сроком обучения 5 лет составляет 297 часов. Из них: 198 часов - аудиторные занятия, 99 часов - самостоятельная работа;

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторная нагрузка: 2-3 классы – 1 час, 3-5 классы- 2 часа.

Самостоятельная нагрузка: 2-3 классы 0.5 часа, 4-5 классы – 1 час

Учебный год делится на trimestры.

Вид учебной работы													Всего часов
	2			3			4			5			
классы	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
полугодия	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Аудиторные занятия (ч)	11	12	10	11	12	10	22	23	20	22	23	20	198
Самостоятельная работа (ч)	5	6	5	5	6	5	11	12	10	11	12	11	99
Максимальная	16	18	15	16	18	15	33	35	30	33	35	31	297

нагрузка (ч)												
Виды аттестации			з			з			з			Э

З- зачет

Э – экзамен итоговой аттестации

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» является осмыслить явления народной культуры и истории изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачами учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

- Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- Сформировать знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Сформировать знание основных народных художественных промыслов;
- Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;
- Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и

видеозаписей школьной библиотеки. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры;
- Основные понятия изобразительного искусства;
- История изобразительного искусства Древнего мира;
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
- История изобразительного искусства Древней Руси;
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
- История русского изобразительного искусства XVIII века;
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX вв.;
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XVIII - первой половины XIX века;
- История русского искусства второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX - первой половины XX вв.;
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века - начала XXI вв.;
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века;
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века - начала XXI века;

Дополнительная общеобразовательная программа «Декоративно-прикладное творчество»

Срок реализации 5 лет

Учебно-тематический план

№	Наименование разделов, тем	Общий объем времени (ч)		
		Макс. н	Аудит з.	Самост.р
1 год обучения				
	РАЗДЕЛ 1. Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры			
1	Основные виды и особенности народной художественной культуры	1,5	1	0,5
2	Христианство и русская народная культура			
	2.1 Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества	1,5	1	0,5
	2.2 Знаки четырех стихий	1,5	1	0,5
	2.3 Образ Мирового Древа в народном творчестве	1,5	1	0,5
	2.4 Крестьянский дом как модель мира	1,5	1	0,5
	2.5 Народный женский костюм как модель мира	1,5	1	0,5
3	Годичный круг и круг жизни			
	3.1 Народный календарь	1,5	1	0,5
	3.2 Встреча весны	1,5	1	0,5

	3.3 Народные художественные традиции празднования	1,5	1	0,5
	Раздел 5. История изобразительного искусства			
	3.4 Народные художественные традиции празднования	1,5	1	0,5
	Древней Руси			
	Искусство древнерусского государства XI- XII веков.	1,5	1	0,5
	3.5 Осенние праздники. Встреча зимы	1,5	1	0,5
	Киевская Русь			
	3.6 Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской	1,5	1	0,5
	русской культуре			
	3.7 Круг жизни на полотняных узорах	1,5	1	0,5
4	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	1,5	1	0,5
	Образы русской духовности			
	История искусства Новгорода (конец XII — XV вв.)	1,5	1	0,5
	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской	1,5	1	0,5
	История искусства Пскова XII-XV веков	1,5	1	0,5
	традиции			
	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.	1,5	1	0,5
	Русские юродивые и скomorохи	1,5	1	0,5
	Архитектура Московского княжества XIV- XV вв.	1,5	1	0,5
	Хранители традиций. Народный мастер	1,5	1	0,5
	Живопись Московского княжества. Творчество	1,5	1	0,5
	РАЗДЕЛ 2. Основные понятия изобразительного			
	искусства			
	Искусство русского централизованного государства			
	Виды и жанры изобразительного искусства	1,5	1	0,5
	конца XV - XVI века			
	РАЗДЕЛ 3. История изобразительного искусства			
	Архитектура конца XV - начала XVI века	1,5	1	0,5
	Древнего мира			
	Московская школа живописи конца XV - XVI века.	1,5	1	0,5
	Первобытное искусство	1,5	1	0,5
	Творчество Дионисия	1,5	1	0,5
	История изобразительного искусства Древнего Египта	1,5	1	0,5
	Архитектура середины и конца XVI века	1,5	1	0,5
	История изобразительного искусства стран Передней	1,5	1	0,5
	Русское искусство XVII века	1,5	1	0,5
	Азии (страны Двуречья)			
	Русская архитектура XVII века	1,5	1	0,5
	Античное искусство			
	Русская живопись XVII века	1,5	1	0,5
	История изобразительного искусства Древней Греции	1,5	1	0,5
	Декоративно-прикладное искусство	1,5	1	0,5
	История изобразительного искусства Древнего Рима	1,5	1	0,5
	Раздел 6. История изобразительного искусства			
	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. - III в.	1,5	1	0,5
	зарубежных стран эпохи Возрождения			
	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII- XIV вв.)	1,5	1	0,5
	Раздел 4. История искусства Западной Европы			
	Искусство Италии Раннего Возрождения	1,5	1	0,5
	Средних веков			
	Искусство Италии Высокого Возрождения	1,5	1	0,5
1	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	1,5	1	0,5
	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	1,5	1	0,5
2	Искусство Византии V- XII веков	1,5	1	0,5
	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	1,5	1	0,5
3	Искусство стран Западной и Центральной	1,5	1	0,5
	Европы V - XIV веков			
	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти	1,5	1	0,5
	Симони (1475-1564)			
4	История искусства «варварских» государств империи	1,5	1	0,5
	Венецианская школа живописи.			
	Франков в V-X вв.			
	История искусства стран Северного Возрождения			
5	Искусство периода империи Карла Великого	1,5	1	0,5
	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	1,5	1	0,5
	(последняя четверть VIII в. - первая половина IX в.)			
	Возрождение в Германии и Франции	1,5	1	0,5
6	История искусства стран Западной Европы романского	1,5	1	0,5
	периода (XI - XII вв.)			
	Раздел 7. История искусства стран Западной			
	Европы XVII - XVIII вв.			
7	История искусства стран Западной Европы эпохи	1,5	1	0,5
	Стили и художественные направления			
	готики (XII-XIV вв.)			
8	западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	2,5	2	0,5
	История изобразительного искусства стран	1,5	1	0,5
	Искусство Италии XVII века			
	зарубежного Востока Средних веков			
11	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	1,5	1	0,5
	Зачет	1,5	1	0,5
	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	1,5	1	0,5
	Итого	49	33	16
	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего	1,5	1	0,5
	Веласкеса (1599 - 1660)			
	Искусство Франции XVII века	1,5	1	0,5
	Искусство Франции XVIII века	1,5	1	0,5
	Искусство Англии XVIII века	1,5	1	0,5
	Зачет	1	1	
	Итого:	49	33	16
3 год обучения				
	Раздел 8. История русского изобразительного			
	искусства XVIII века			

Искусство первой трети XVIII века	3	2	1
Русское искусство середины XVIII вв.	3	2	1
Русская архитектура второй половины XVIII века	3	2	1
Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	3	2	1
Раздел 9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX вв.			
История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	3	2	1
История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века	3	2	1
Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	3	2	1
Искусство критического реализма во Франции	3	2	1
Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	3	2	1
Раздел 10. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века			
Искусство Франции второй половины XIX века	3	2	1
Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	3	2	1
Импрессионизм	3	2	1
Творчество Огюста Родена (1840-1917)	3	2	1
Неоимпрессионизм	3	2	1
Постимпрессионизм	1,5	1	0,5
Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	3	2	1
Модерн и его национальные разновидности	3	2	1
Раздел 11. История русского изобразительного искусства конца XVIII - первой половины XIX века			
Архитектура и скульптура Высокого классицизма	3	2	1
Русская живопись первой половины XIX века	3	2	1
Творчество О. А. Кипренского (1782 - 1836) и Тропинина (1776 - 1857).	3	2	1
Венецианов и его школа	1,5	1	0,5
Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 - 1852) и А. А. Иванова (1806 - 1858).	3	2	1
Творчество П. А. Федотова (1815 - 1852)	3	2	1
Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века			
Русская живопись 60 -х годов XIX века.	3	2	1
«Товарищество передвижных художественных выставок»	3	2	1
Батальная живопись	3	2	1
Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	3	2	1
Творчество И. Е. Репина (1844 - 1930)	1,5	1	0,5
Историческая живопись 70 - 90-х гг. XIX века.	3	2	1
Творчество В. М. Васнецова (1848 - 1926)	1,5	1	0,5
Архитектура и скульптура второй половины XIX века	3	2	1
Раздел 13. История русского изобразительного искусства			
Живопись конца XIX - начала XX вв.	3	2	1
Развитие бытового и исторического жанров	3	2	1
Творчество К. А. Коровина (1861 - 1939) и В. А. Серова(1865 - 1911)	3	2	0,5
Творчество М. А. Врубеля (1856 - 1910)	1,5	1	0,5
Зачет	2	1	1
Итого:	99	66	33
4 год обучения			

	Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.			
	«Мир искусства» (1898 - 1904; 1910 - 1924)	3	2	1
	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 - 1924)	3	2	1
	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)	3	2	1
	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917)	3	2	1
	Раздел 14. История искусства зарубежных стран конца XIX - первой половины XX вв.			
	Основные тенденции мирового искусства конца XIX - нач. XX вв.	3	2	1
	Архитектура первой половины XX вв.	3	2	1
	Модернизм и его направления	3	2	1
	Творчество Анри Матисса (1869 - 1954)	3	2	1
	Творчество Пабло Пикассо (1881-1973)	3	2	1
	Демократическое искусство первой половины XX века	3	2	1
	Изобразительное искусство Латинской Америки	3	2	1
	Раздел 15. История искусства зарубежных стран второй половины XX века - начала XXI вв.			
	Архитектура второй половины XX века - начала XXI вв.	3	2	1
	Скульптура второй половины XX века - начала XXI вв.	3	2	1
	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	3	2	1
	Постмодернизм и его направления второй половины XX - начала XXI вв.	3	2	1
	Раздел 16. История русского изобразительного искусства первой половины XX века			
	Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)	3	2	1
	Основные художественные объединения 1921 - 1932 годов	3	2	1
	Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 - 1932)	3	2	1
	«Четыре искусства» (1924 - 1931)	3	2	1
	Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)	3	2	1
	Общество московских художников (ОМХ; 1927 - 1932)	3	2	1
	Русское искусство 1930-х годов	3	2	1
	Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 - 1945)	3	2	1
	Искусство послевоенного периода (1945 - 1958)	3	2	1
	Раздел 17. История русского изобразительного искусства второй половины XX века - начала XXI вв.			
	Русское искусство 1960 -х гг. Живопись «сурового стиля»	3	2	1
	Русское искусство 1970-х - начала 1990 гг.	3	2	1
	Русское искусство конца XX - начала XXI вв.	3	2	1
	Раздел 18. Народные художественные промыслы России			
	Художественная обработка дерева	3	2	1
	Художественная керамика	3	2	1

	Художественный текстиль	3	2	1
	Художественные лаки	3	2	1
	Художественная обработка камня и кости	3	2	1
	Художественная обработка металла	3	2	1
	Экзамен			
	Итого:	99	66	33

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Основные виды и особенности народной художественной культуры

1.1 Сущность, структура и функции народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодеятельным) художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа. «Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности.

Самостоятельная работа: подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте.

1.2.Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с рукотворными, материальными видами народной художественной культуры, и нерукотворными; выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества (устное народное творчество, народное песенное творчество, народные музыкальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье - семейные

реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось.

1.3. Основные особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества (загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента). Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратит внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

Самостоятельная работа: записать в тетради варианты одной загадки, выявить традиционный компонент и вариативный.

2. Христианство и русская народная культура

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества; обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество - особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Самостоятельная работа: понятия «язычество», «христианство», «сакральность», «антропоцентризм».

2.1 Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

Главный закон в жизни людей и природы

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы, отраженных в кумулятивной сказке «Коза с орехами»; выявить универсальный характер образов.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э.); рассказать сказку; по мере появления новых действующих лиц создать в тетради запись текста в виде цепочки, составленной из персонажей в порядке их появления в тексте; побеседовать о смысле кумулятивной сказки. Сделать вывод о том, что с помощью кумулятивной

композиция наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир - и большой, и малый - держится порядком. Сказка от одного персонажа охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце. Обратит внимание на универсальный характер образа Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение символа влечения мужского и женского начал мира, олицетворение изобилия и плодовитости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) - сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца) средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно. «Счастье - это всего лишь порядок вещей, больше ничего, упорядоченность всего./.../. Если мне что-то и мешало, то только несогласованность. А несогласованность от незнания. Она возникает, когда я по незнанию или умышленно пренебрегаю какие-то общие для всех законы развития или нарушаю естественный ход событий. А события всегда происходят на трех основных бытийных уровнях: в моей собственной жизни, в совместной жизни людей, на уровне идей и принципов». (Имант Зиедонис).

Можно привести в пример любимую детскую песенку «Жил был у бабушки серенький козлик».

Самостоятельная работа: Вариант 1. Прочитать сказку «Петушок и бобовое зернышко»; сделать ее пиктографическую запись; подумать о нравственном уроке, который она нам дает. Вариант 2. Проиллюстрировать сказку «Петушок и бобовое зернышко» представив ее текст в виде ритмического ряда, в котором постоянным элементом будет курица, а сменным речка, листик, лента, гребешок и т.д. Его можно выстроить по кругу или линейно.

Ритм - способ организации порядка и гармонии

Цель: Дать представление о ритме - как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи, смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратит внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор - череда дней, чередование - смена дня и ночи, прогрессия - лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

Представления о пространстве

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира - классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх - низ», «право - лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик - старуха, небо - земля, верх - низ, богатство - бедность, свой - чужой, добро - зло, огонь - вода. Рассказать о не случайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе (Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной

звездой). Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

Самостоятельная работа: словарная работа: «классифицирование», «бинарные оппозиции»; найти в сказках сюжеты с таким же ходом событий - о человеке, который при помощи растения или иной вертикали добирается до неба и там находит решение своих земных проблем; узнать о значении образа «петуха» в мифологии.

2.2 Знаки четырех стихий

Цель: познакомить с представлениями о важнейших первоэлементах мира (четыре стихиях), от которых зависит жизнь и смерть всего живого на земле, связанными с ними образами верховных богов славян-язычников и их знаками в народном декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: рассказать об огне, воде, земле, воздухе как о важнейших первоэлементах мира; познакомить с образами громовержца Перуна, бога огня Сварожича, ветра Стрибога, солнца Дажьбога, Матери-земли и др., прочитать загадки о небе, земле, огне, воде; составить образные ряды; рассмотреть народные орнаменты и зарисовать знаки в тетрадь.

Небесные знаки (круг, колесо, глаз и др.). Земные знаки (квадрат, прямоугольник, ромб). Знаки воды небесной и земной (зигзаг, волнистая линия, змея, орнамент в виде переплетенных линий). Знак воздуха (птица).

2.3 Образ Мирового Древа в народном творчестве

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам (дерево - как описание мироздания, дерево - как образ времени (года), дерево - как описание человека, дерево - как образ семьи, дома); обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым деревом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе- стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона - небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб Саратынский. В дубу гробница. В гробнице - девица. Огонь высекает, сыру землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку - мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи ииц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку - цветы расцветают, на другом - плоды созревают, на третьем - листья опадают, на четвертом - сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень, зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу - ядра говорят». (Дом и его жители).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи о Древе Мировом и его вариантах (Древе Жизни, Древе Познания); нарисовать образ понравившейся загадки.

Человек и мир: моделирование - познание - присвоение

Цель: дать представление об антропоморфизме мифологического мышления на примере анализа русских народных загадок, описывающих мир природы вокруг своего дома образами крестьянского дома с его домочадцами и предметами быта;

Задачи: прочитать загадки; увидеть общую черту (описание мироздания при помощи человека и его семьи); познакомить с понятием «антропоморфизм» как специфической черте мифологического мышления; рассказать миф о творении мира из тела Первочеловека;

познакомить с образом Хозяйки мира, рассмотреть антропоморфные мотивы русского орнамента; зарисовать их в тетрадь.

Антропоморфизм - уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифологических существ. Антропоморфизм - как попытка объяснить мир, соотнося его с собой. Понятие «антропоморфная модель мира». Антропоморфные мотивы народного орнамента на полотенечных вышивках.

Загадки о пространстве. «Какое строение давно построено: не разваливается и не требует починки?». (Мир). «У батюшки жеребец - всему миру не сдержать; у матушки коробья - всему миру не поднять; у братца кушак - всему миру не сосчитать; у сестрицы ширинка - всему миру не скатать». (Ветер, земля, Млечный путь со звездами, дорога на земле). «Лысый старик через заплот смотрит». (Месяц). «Красная девушка в окошко глядит» (Солнце). «Ходит одиноко огненное око» (Солнце). «Три брата; один говорит: «Я - полежу». Другой говорит: «Я - посижу». Третий говорит: «Я - пошатаюсь». (Камень, вода, трава). «Сердита матка да прикрыла деток до красного дня пуховым одеяльцем» (Земля под снегом). Загадки о времени. «У мужа три жены и все три живы; рождение и смерть им неизвестны; две мужу помогают, а третья - разоряет». (Лето; весна, осень, зима). «Сестра к брату в гости идет, а брат от нее прячется». (День и ночь). «Двенадцать братьев живут вместе, а друг друга не видят». (Месяцы). «Есть семь братьев, годами равные, а именами разные». (Неделя).

Самостоятельная работа: словарная работа: «антропоморфизм», «антропоморфная модель мира»; подготовить сообщение о зооморфной модели мира и образе «яйцо мировое».

2.4 Крестьянский дом как модель мира

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы.

Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра - красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о духах дома и духах природы вокруг дома (русской демонологии); сравнить степень опасности их образов по мере удаления от дома.

Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. Выявить универсальность образа. А) Космическое пространство - небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный - гора - внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе - нора, в норе - жук, в жуке - вода». (Печь и котел). В) Социум - город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! - она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь - да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был - людей кормил, стар стал - пеленаться стал, умер - мои кости негодящие бросили в ямку - и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г) Ячейка общества - семья - печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не свезет». (Печь). 7)

Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно целое - как ствол Мирового древа в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

Самостоятельная работа: найти и записать загадки об одежде.

2.5 Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой - деревом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками - цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества, распоряджающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о двух типах женского костюма - сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном костюме на материале фондов областного краеведческого музея.

Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки

Цель: сформировать представление о неоднородности понятия времени для мифологического мировоззрения; понятиях «ритуал», «обряд», «атрибут», «ритуальная еда»; показать сложный характер периода Зимних святок; дать представления о древних истоках праздничного ряженья на Святках, культе предков.

Задачи: рассказать о мифологическом понятии времени (священное время и мирское время), о новом годе как самом опасном моменте годового круга, с которым связывалось ежегодное обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал исходный порядок; раскрыть эти представления через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника.

Вариант практической работы: посмотреть фильм, например: «Снега» (Лентелефильм, 1982 г); сделать анализ текста колядок; выучить мелодию колядки с пожеланием урожая.

Самостоятельная работа: записать тексты колядок своей области; сделать иллюстрацию к одной из них.

3. Годичный круг и круг жизни Народный календарь

Цель: Дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) - как об энциклопедии представлений русского крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря - соотносимость с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно - со сменой видов человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

Масленица как наследница новогодних ритуалов

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира - мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней - чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника - чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава - Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

Самостоятельная работа: записать бабушкин рецепт выпечки блинов.

3.2. Встреча весны

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенежных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки.

3.3 Народные художественные традиции празднования Пасхи

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца - «крашенки и писанки». «Волочebные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о символике мотивов орнаментального декора.

3.4 Народные художественные традиции празднования Троицы

Цель: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об урожае.

Задачи: знакомство с народными обрядами Троицкой недели и повторение материала по художественному языку народного искусства.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления»,

девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о региональных особенностях празднования Троицы; подбор загадок о березе.

3.5 Осенние праздники. Встреча зимы

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычай дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы - оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11).

Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) - покровительница пряж, ткачих и браков. Кузьма-Демьян - покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) - первая встреча зимы. Девичий праздник.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах вашей области.

3.6 Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах. Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни (рождением, свадьбой и похоронами). Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда (сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир). Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционном свадебном обряде.

3.7 Круг жизни на полотняных узорах

Цель: сформировать представление о роли тканых и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотенечной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников старинные вышивки, сделать фотографии, составив рассказ об исполнителе, роли этого полотенца в семейных событиях.

4. Образы русской духовности

4.1 Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом, идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси. Чтение духовного стиха о Егории Храбром, анализ иконографии святого.

Самостоятельная работа: найти материал о храмах, посвященных св. Георгию в родном городе (области).

4.2 Русские юродивые и скоморохи

Цель: сформировать представление об юродстве как своего рода переходной области между мирами «святости» и «смеховой» культуры; дать представление о «смеховой» культуре как «антиповедении», когда все не по порядку; познакомить с формами проявления смеховой культуры (празднества карнавального типа, словесные смеховые произведения).

Задачи: познакомить с понятиями «юродивый», «смеховая культура». Познакомить с иконографией русских юродивых; с жизнью Василия Блаженного. Юродство как одна из черт поведения национального гения, героя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Рассказать о русских скоморохах; об исполнении словесных текстов смехового характера - скоморошин - как важном элементе древнерусских праздничных увеселений. Просмотр фрагмента фильма «Летние хороводы» об игровом хороводе «Про попа», где выделяется солистка, выполняющая роль и попа и попадьи. Разучить народную веселую песню (например, «Комара муха любила»). Визуальный ряд с сатирическими листами народных лубочных гравюр.

Самостоятельная работа: собрать видеоряд смеховых лубочных картин.

4.3 Духовные стихи

Цель: сформировать представление о жанре духовного стиха; обобщить материал о моделях мира русской народной культуры. Задачи: познакомить с особенностями фольклорного жанра духовного стиха. Представить текст духовного стиха «Голубиная книга» как картину трехъярусного мира в ее развитии.

Самостоятельная работа: проиллюстрировать фрагменты книги.

4.4 Хранители традиций. Народный мастер

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере - как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору). Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном мастере своей области.

5. **Зачет по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»:** вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть

специфические особенности основных видов пластических искусств.

Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа. Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

1 Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня -

отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построичность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситулы (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2. История изобразительного искусства Древнего Египта

Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V - IV тыс. до н. э. - начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология - важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям - мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица - г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных

гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг - «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI - XII вв. до н.э.) и Позднего периода (XI в. - 332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами, Дать характеристику новых приемов в

египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях. Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

История искусства стран Двуречья (IV - III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие - 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари - типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар

Ассирийский период (1000 - 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители - шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

Искусство Нововавилонского царства (VII - VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон - политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку - «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений - «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, государства Урарту.

4 Античное искусство

История изобразительного искусства Древней Греции

История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. - XI в. до н.э.).

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура - древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф - значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона. Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI - VIII вв. до

н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазопиши. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

История изобразительного искусства Древней Греции

эпохи архаики (VII - VI вв. до

н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм-ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип курсы - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазопиши: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. - последняя треть IV в. до н. э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики - высший расцвет греческого искусства. Архитектура эпохи классики. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники

Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристоклону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки - Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп - представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм - новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх - «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Бозф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки. Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромеха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

История изобразительного искусства Древнего Рима

История искусства Этрурии (VIII - II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру. Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.). Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина - «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика - «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V - I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений - форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н.э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I

в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце I в. до н.э., превращение из Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обоожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 - 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей - образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором - травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома - атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилия (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками.

Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 - 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов - 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана (117 - 138 гг.) в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы

(211 - 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. - эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III - IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сирийки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов. Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 - 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства.

Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку». Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. - III в. н. э.)

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

Скифская культура - как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений - животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе

христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративноприкладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестовокупольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы. Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестовокупольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы. Периодизация византийского искусства.

Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монуументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство).

Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 - 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монуументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков.

Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа,

ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитав легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V - XIV веков

История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.).

Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов - «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII - начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. - первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 - 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга - укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком - многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря

в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 - 824; Рим), подземной церкви Сан- Клементе (847-855; Рим). Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари - красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 - 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) - новое - изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 - 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события. Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы абатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомиться с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок - жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда. История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и ранне-христианские традиции в романской архитектуре

Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII - XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство - важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор. Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки - крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции.

Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике. Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центральных храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности. Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.). Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв. н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру.

Строительство храмов огня, дахм (башен молчания). Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-

XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан - XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий. Исфаган - образец планировки поздне-феодалного города (XVII в.). Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XGV-XV в.в.). Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV) Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв. Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535). Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга. Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси. Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие. История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции. Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.). Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага. Гражданское строительство XVII-XVIII вв. Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти - тройцы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма - реликварии - ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. - IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв. Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии - VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X^{VI} вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная

мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI[^]VII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии; её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI[^]VIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитайте книгу «Боги и мифы Индии».

История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая. Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н. э.). Даосизм (II - IV вв. н. э.). Объединение Китая в период Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV[^]VII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни - Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-KIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью

территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV[^]VI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи. Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моногатари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

2 год обучения

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

5.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства. Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских болгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 - 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта - Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией. Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески

Николо-

Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги, Особенности системы росписей - изображение

сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины ХГУ века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрзов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) -

памятник новгородской скульптуры.

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

История искусства Пскова XIII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова. Особенности политического строя

Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства. Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) - один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богородица Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофана в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений. Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV - начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева. Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы. Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

Искусство русского централизованного государства конца XV - XVI века

Архитектура конца XV - начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеинополитические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных

памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков: поиск образа совершенного человека. Дионисий (около 1440 - между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия. Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре. Строгановская школа живописи конца XVI - начала XVII века. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градодельная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности

застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве). Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов. «Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истома Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

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

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ; выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веках, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310). Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284- 1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

Цель: сформировать представление о светском характере изобразительного искусства Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства

раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) - теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые - [1403-1424]; вторые - [1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никколо ди Бетти Барди (1388-1466) - глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образом Давида (1408-1409), св. Георгия (1416); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.).

Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения.

Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) - родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 - Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) - «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства

Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

Искусство Италии Высокого Возрождения

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

Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи - основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) - «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» - «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) - произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль - выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507).

Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров.

Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

6.3.1. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. - в Риме, 1548-1555 г. - во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия - усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

Венецианская школа живописи

Цель: сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Задачи: познакомить с творчеством Джорджоне, Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне - Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) - крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония

Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); подготовить сообщение о творчестве Веронезе и Тинторетто, выявить изменение восприятия мира художниками Позднего Возрождения.

История искусства стран Северного Возрождения

История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление об особенностях искусства Возрождения в Нидерландах, проявившихся в сосуществовании реалистических и готических тенденций, демократических и фольклорных черт.

Задачи: познакомить с творчеством ярких живописцев (братьев ван Эйков, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего); раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальник масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500).

Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы

художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и

людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля. Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

История искусства Германии и Франции эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Цель: сформировать представление о творчестве ярких представителей искусства А. Дюрере и Ганса Гольбейна Младшего, раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Германии эпохи Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) - ведущий художник немецкого Возрождения. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве Возрождения во Франции и Испании.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии - Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее

отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо - основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в **Италии**.

Искусство Италии XVII века

Цель: сформировать представление о барокко - ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

Задачи: раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660). Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода. Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 - 1633), лестница - Скала Реджа - Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 - 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкамминати» - «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок. 1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Г олова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606). Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве выдающихся мастеров,

перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальные фильмы о творчестве Лоренцо Бернини и Караваджо.

История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко - господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи - яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» - «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) - создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 - гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) - мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 -1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Цель: сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века.

Задачи: познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я. Стена, Я.В. Делфтского и др.) и творчеством гения эпохи - Рембрандта ван Рейна; раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии - первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись - ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) - основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628/1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII[^]VIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт

Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипп Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, цветоцветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 - 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт - график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре. Самостоятельная работа: словарная работа «малые голландцы», «групповой портрет»; подготовить сообщение о творчестве Ф. Халса, Яна Вермера Делфтского, Рембрандта.

Искусство Испании XVII[^]VIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 - 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве

Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи. Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI[^]VII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI[^]VII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам - специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) - первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) - величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика донна Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

Искусство Франции XVII века

Цель: сформировать представления о расцвете национальной культуры Франции, основанной на рационализме, об основных направлениях развития искусства: классицизме, реалистических течениях, монументально - декоративном искусстве.

Задачи: сформировать понятие о классицизме - ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратит внимание на творчество представителей реалистического направления.

Живопись Франции XVII века. Франция - классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Рационализм - как основа теории классицизма. Предмет искусства классицизма: только прекрасное и возвышенное. Античность - как эстетический и этический идеал.

Никола Пуссен (1594-1665) - создатель классицистического направления в живописи Франции

XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально - философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мера и

порядок, композиционная уравновешенность - как основа живописного произведения классицизма. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Эволюция художественного творчества. Тема смерти, бренности и тщеты земного, мудрое принятие смерти: «И я был в Аркадии (Аркадские пастухи)» (1650). Пуссен - создатель классического идеального пейзажа в его героическом виде. «Пейзаж с Полифемом» (1648). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Пуссен - портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема лирического идеализированного классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Архитектура Франции XVII века. Руководящая роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Самостоятельная работа: термин «классицизм», «рококо»; подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

Живопись Франции XVIII века

Цели и задачи: сформировать представление об архитектуре стиля «рококо», стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Архитектура. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля).

Живопись. Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

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

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) - типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше - отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатя» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые

картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира. Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) - как представителя сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII - XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт - автор так называемых «разговорных» картин - групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» - 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) - крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

3 год обучения

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

Искусство первой трети XVIII века

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

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

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х - не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726).

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

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) - одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) - первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной

характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одежд. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

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

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового

идеала города - регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер - как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 - 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670

- 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 - 1733; арх. Д. Трезини) - новый для русской архитектуры тип храма - трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 - 1743) и Дж. Трезини) - первое административное здание. «Летний сад» - дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» - первый русский музей (1718 - 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 - 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 - 1720; Дж. - М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 - 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы - время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы - годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

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

- 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 - 1764).

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

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Федора (1750), К. и Н. Тишиных - свидетельство

поэтического восприятия художником человека.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

Русская архитектура второй половины XVIII века

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения;

Подготовить сообщение о творчестве В.К. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.Р. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И. А.

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

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

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

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

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

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

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

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

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

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

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

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов. Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф. И. Шубина, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII - XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ. Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века.

Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века.

Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампира в изобразительном искусстве.

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

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид - живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) - центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника.

Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. Самостоятельная работа: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампира); перечислить основные работы Давида, Энгра.

История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

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

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально - декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 - начале 1810 годов, связь его с национально - освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808-1820).

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

Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомиться с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников концепции героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением; выявить пристрастие романтиков к изображению конфликтных, драматических тем страдания и гибели героя.

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

Искусство критического реализма во Франции

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

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

Творчество Оноре Домье (1808 - 1879). Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно - демократического реализма в искусстве Запада XX века. Жан Франсуа Милле (1814-1875) - выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстава Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое

искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) - яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школе живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

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

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Искусство Франции второй половины XIX века

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

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр - «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

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

Импрессионизм

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

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов

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

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

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

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

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

Творчество Огюста Родена (1840-1917)

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

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) - бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

Неоимпрессионизм

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

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

Жорж Сёра (1859-1891) - глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 - 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909).

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»;

записать название основных работ художников.

Постимпрессионизм

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

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

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

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

Творчество Поля Гогена (1848 - 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). величие полинезийской экзотики в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

(1894) Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Самостоятельная работа: термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный

материал.

Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

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

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчестве художников XIX века.

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

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

Архитектура и скульптура Высокого классицизма

Цель: сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века («русского ампира»).

Задачи: рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О. И. Бове, Л. И. Жилярди, А. Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К.- И. Росси. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф. Ф. Щедрина, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И. П. Мартоса.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский - революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева. Литература об искусстве этого времени. Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея),

«Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) - пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) - своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

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

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

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

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге:

ансамбль Михайловского дворца (1819-1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829-1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769-1848) архитектор позднего классицизма.

Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы. Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

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

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

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

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

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

(1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

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

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783 - 1873).

Русская живопись первой половины XIX века

Творчество О. А. Кипренского (1782 - 1836) и Тропинина (1776 - 1857)

Цель: сформировать представление о творчестве двух ярких представителей русского портретного жанра.

Задачи: рассказать о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало; дать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 - 1830 годов; выявить особенности творческой индивидуальности художников.

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

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

Творчество В. А. Тропинина (1776 - 1857). Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827). Тропинин - создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника Кипренского.

Венецианов и его школа

Цели и задачи: сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 - 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии. Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы - как основное в

работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

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

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

Русская историческая школа. Творчество К. П. Брюллова (1799 - 1852) и А. А. Иванова (1806 - 1858).

Цель: сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда.

Задачи: познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма; рассказать о творчестве А. А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

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

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

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

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

Творчество А. А. Иванова (1806 - 1858). Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857). Картина «Явление Мессии» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

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

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений художников,

написать краткое сообщение об их творчестве.

Творчество П. А. Федотова (1815 - 1852)

Цель: сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова - первого представителя критического реализма в русской живописи, сумевшего в выразить дух России 40-х годов.

Задачи: рассказать о жизненном и творческом пути художника; показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

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

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143-144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

Русская живопись 60 -х годов XIX века

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

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) - ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этуд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864). Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

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

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

Саврасова (1878).

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

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

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

1 «Товарищество передвижных художественных выставок»

Цель: сформировать представление о роли и значении организации «Товарищество передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи.

Задачи: рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова, К. А. Савицкого, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Кризис официальной школы - Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

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

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

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского - пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883). Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

Василий Максимович Максимов (1844 - 1914). Изображение сцен из деревенской жизни,

крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

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

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

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

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

Батальная живопись

Цель: сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в.

Задачи: познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

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

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 - 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок»

(1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 - 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

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

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

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878). Восприятие этюда художником как самостоятельного художественного произведения.

Творчество Исаака Ильича Левитана (1860 - 1900) - как вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В. Д. Поленова и И.И. Левитана; подобрать иллюстративный материал.

Творчество И. Е. Репина (1844 - 1930)

Цель: сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - как о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй половины XIX века.

Задачи: выявить самое яркое качество личности - жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 - 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звания академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 - 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 - 1891; «Отказ от исповеди», 1879 - 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) - одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

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

Историческая живопись 70 - 90-х гг. XIX века. Творчество В.И.Сурикова (1848 - 1916).

Цель: сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в.

Задачи: рассказать о двух направлениях развития исторической живописи; обратить внимание на характер исторической живописи передвижников; познакомить с творчеством Н. Н. Ге и В. И. Сурикова.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), «Что есть истина? Христос и Пилат»(1890).

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 - 1916) - исторического живописца, художественно воссоздавшего национальную историю, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1911), «Покорение Сибири Ермаком»

(1895) , «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание понравившейся картины.

Творчество В. М. Васнецова (1848 - 1926)

Цель: сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова.

Задачи: раскрыть роль отца в формировании личности художника; рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки; познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами; выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали»

(1896) , «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 - 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 - 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А. Н. Островского и опере Н. А. Римского-Корсакова (1881 - 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 - 1933), брата В. М. Васнецова.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Цель: сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века.

Задачи: рассказать о развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М. М. Антокольского, М. О. Микешина, А. М. Опекушина; развитии бытового жанра М. А. Чижовым и анималистического жанра Е. А. Лансере.

Архитектура.

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

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

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

Скульптура.

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

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

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

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

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия - переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства - от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 - 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре - текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичности композиций; в живописи - символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Живопись конца XIX - начала XX веков

Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С. В. Иванова Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова, А. П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф. А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М. В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 - 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 - 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины - образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 - 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 - 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов

«баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 - 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 - 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

Творчество К. А. Коровина (1861 - 1939) и В. А. Серова (1865 - 1911).

Цель: сформировать представление о творчестве К. А. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма и творчестве В. А. Серова - одного из самых крупных художников, новатора русской живописи рубежа веков.

Константин Алексеевич Коровин (1861 - 1939) - «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета. «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 - 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). Своеобразие манеры художника.

Творчество Валентина Александровича Серова (1865 - 1911). Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. Тема юности, весны жизни. «Девочка с персиками» (1887). Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Жанровый синтез - как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - как образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина - черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 - 1911) - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошастью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художников; подобрать материал о Серове-графике.

Творчество М. А. Врубеля (1856 - 1910)

Цель: сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Задачи: рассказать о жизни и творчестве художника; познакомить с основными произведениями, раскрыть значение творчества для русского искусства.

Годы учебы и становления как личности. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и

Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.

«Мир искусства» (1898 - 1904; 1910 - 1924)

Цель: сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением.

Задачи: раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала «Мир искусства» и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 - 1903). Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историкохудожественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 - 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 - 1900) - вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 - 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 - 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 - 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком - сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 - 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 - 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральная живопись. Трагичный образ современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 - 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906). Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 - 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 - 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 - 1947), живописец, театральная живопись, археолог. Учеба у А. И. Куинджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 - 1910-е годы развитие пейзажных принципов А. И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом

картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже - «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И. Ф. Стравинского

(1913) .

Билибин Иван Яковлевич (1876 - 1942) - график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII - XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 - 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 - 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О.Е. Бразы (1903 - 1905), в Париже в академии Гранд Шомьер (1905 - 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне»

(1914) , «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 - 1924)

Цель: сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 - 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грбарь Игорь Иммануилович (1871 - 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 - 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 - 1939), живописец, график.

Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 - 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастихином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошастью» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 - 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светлая фактура работ. Жанровые и групповые

композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

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

Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907).

Цель: сформировать представление о «русском символизме».

Задачи: познакомить с творчеством В. Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза»; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н.Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 - 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1802), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 - 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан», 1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 - 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 - 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910). Николай Николаевич Сапунов (1880 - 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 - 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П. П. Трубецкого. Работа в керамической мастерской в имени С. И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой природе. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В. Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) - одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917). Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 - январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П. П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И. И. Машков, А.В. Куприн, Р. Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 - 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий

солдат» , 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года», 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 - 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 - 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда», четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н.А. Римского-Корсакова (1913 - 1914).

Илья Иванович Машков (1881 - 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с буафорией на мещанских снимках и ярмарочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 - 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 - 1943), живописец. «Бубновый валет»: А.В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

Основные тенденции мирового искусства конца XIX - нач. XX вв.

Рубеж XIX-XX века - эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития - империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века - переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрововидового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. 7Анархический протест против противоречий

буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

Архитектура первой половины XX вв.

Цель: сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах.

Задачи: раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишённые какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 - 1869) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 - 1965)) - главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 - 1935) - первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) - универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 - 1952). Постройки 50-60 -х - художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 - 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 - 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 - 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

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

Модернизм и его направления

Цель: сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Задачи: объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их. А). Фовизм - первое художественное течение в XX веке, выступившее с утверждением принципа субъективизма в

искусстве. А) Марке, А. Матисс, А. Дерен). Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии. В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др. Г) Кубизм. Д) Метафизическая живопись. Е) Абстрактное искусство. Ж) Дадаизм. З) Сюрреализм.

А) Фовизм и его основные представители. Термин «фовизм» (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 - 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неомпрессионизма. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Основные представители фовизма: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 - 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905). Андре Дерен (1880 - 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) - программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шляпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) - выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Б) Экспрессионизм. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник» (1905 - 1920-е годы). Термин «экспрессионизм». Особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник». Основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 - 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 - 1920). Василий Кандинский (1866 - 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 - 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 - 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913).

В) Футуризм (1909 - 1914) - литературно-художественное направление в Италии и России, приветствовавшее новые технологии изображением движения и скорости. Художественные принципы, декларации и манифесты. Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Основные представители.

Джакомо Балла (1871 - 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 - 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 - 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 - 1962) «Велосипедист» (1913).

Г) Кубизм (1907 - 1912). Термин «кубизм». Возникновение кубизма. Особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др. Пабло Пикассо. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) - начало кубизма.

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление - пуризм. Тема - «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г).

Д) Метафизическая живопись - направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Творчество Джорджо Де Кирико (1888 - 1978), одного из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «метафизика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ - южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества - геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства Де Кирико.

Е) Абстрактное искусство и его разновидности. Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана - до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне. Основные представители абстракционизма в США - Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг - представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби - представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В.В. Кандинского (1866 - 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как: «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое - красное - синее» (1925).

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

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) - основоположник

«неопластицизма». Путь художника - от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах - «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Ж). Дадаизм - течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 - 1923 годах. Происхождение термина «дада» (дадаизм). Деятельность группы «Дада». Роль артистического клуба - кабаре «Клуб Вольтера». Интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Основные теоретические и формальные принципы. Провозглашение антиэстетической программы контр искусства, отрицание враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространение дадаизма в европейских странах. Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 - 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready - made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918 г.).

Франсис Пикабия (1879 - 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 - 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швиттерс (1887 - 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 - 1976) - соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

3). Сюрреализм (фр. - «сверхреальность») - направление в искусстве и литературе XX века. Возникновение сюрреализма; теория сюрреализма; влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; художественные принципы сюрреализма (опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества). Основные представители: Х. Миро, И. Танги, С. Дали.

Сальвадор Дали (1904 - 1989) - «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 - 1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 - 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 - 1983): «Вспаханное поле» (1923 - 1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

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

Творчество Анри Матисса (1869 - 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973).

Цель: сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Задачи: познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Детство и юность художника. Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950) Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Демократическое искусство первой половины XX века

Цель: сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Задачи: познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

Скульптура первой половины XX века. Развитие реалистических тенденций в скульптуре XX века. Творчеством ведущих мастеров французской пластики.

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

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

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

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

Графика и живопись. Развитие реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Творчество ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника Франса Мазереля (1889-1972). Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919). Гравюры-романы Мазереля: «Солнце» (1919), «Идея» (1920), «Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографы: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921),

«Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

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

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

Мастера немецкого реалистического искусства.

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

Мастера демократического искусства Америки.

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

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У.

Гроппер и другие мастера политической сатиры. Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971).

Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

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

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф). «Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджонализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 - 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы», 1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты». Художники реалистического искусства Англии. Огастес Джон (1878 - 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина.

Изобразительное искусство Латинской Америки

Цель: сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века.

Задачи: раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики; рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

Развитие мексиканской графики. Особенности мексиканского искусства. Социальный пафос и широкое общественное значение искусства. Выработка особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Напряженная образная выразительность, обостренное чувство трагизма, поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. «Мастерская народной графики». Творчество ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

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

жажду!»).

Развитие мексиканской монументальной живописи (20-30-х годах XX века). Фрески и мозаики мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Творчество выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.-А. Сикейроса.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - XXI вв.

Архитектура второй половины XX века - начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве - как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 - 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 - 1967 гг.). Йорн Утзон. «Оперный театр. Сидней» (1957 - 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.). Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

Скульптура второй половины XX века - начала XXI вв.

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

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* - «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 - 1986) - как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 - 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 - 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж). Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей - крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

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

Итальянское искусство после второй мировой войны.

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

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

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 - 1988) - датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры. Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

Постмодернизм и его направления второй половины XX - начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

Гиперреализм - течение в искусстве второй половины XX века, одно из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) - течение в живописи, возникшее в 1960 - 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работ. Запланированная «случайность кадрировки».

Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род. 1940, США): «Линда» (1975 - 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Поп-арт и оп-арт - направление в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Термины «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art - «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art - «оптическое искусство»). Рождение направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Причины быстрого распространения стиля. Принципы поп-арта и его направления. Творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

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

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

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

«Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др. Смыкание контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Основные формы авангарда и его разновидности: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

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

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

Концептуализм (от лат. conceptus - «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций - как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965).

Концептуальные объекты.

Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хэппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

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

Трансавангард конца XX - начала XXI вв. Кризис авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема - отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post - «после» и modernus - «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х - начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Киа (род. 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве все богатство изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения - определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) - черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 - 1982) - следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 - 1982) - воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) - поиск неожиданной точки зрения.

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

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.

Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

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

Задачи: познакомить с первыми мероприятиями советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого; рассказать о расцвете агитационного массового искусства, деятельности «Окон сатиры РОСТА».

План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Основные произведения: мемориальные доски: С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М.Г. Манизер «Рабочий» (1920, Москва). Монументы: «А.Н.

Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т.Э. Залькалн (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф.М. Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В.А. Синайский (1918, Петроград). Плакаты: Д.С. Моор (Дмитрий Стахивич Орлов; 1883 - 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 - 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 - 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-мирод», «Учредительное собрание» (1921). «Окна РОСТА»: В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). Графика Н. А. Андреева (1873 - 1932) «Лениниана». Живопись: А.А. Рылов (1870 - 1939) «В голубом просторе» (1918), К.Ф. Юон (1875 - 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 - 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

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

Основные художественные объединения 1921 - 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.

Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 - 1932)

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 - 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 - 1950), живописец. «Заседание сельской ячейки» (1924) - подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 - 1973), живописец. Рассказывает, четко обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 - 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал в Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в смысловом центре - лице изображенного, монументальность образа.

Георгий Георгиевич Рязский (1895 - 1952), живописец. Учился у Голубкиной и Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Евгений Александрович Кацман (1890 - 1976), живописец, график. Учился у Н. Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи «героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций («Калязинские кружевницы», 1928). Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 - 1934), живописец. Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С. М. Буденного. Рассказ

о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 - 1938), живописец. Написал индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 - 1958), живописец. Учился у Саврасова, Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

«Четыре искусства» (1924 - 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П.В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И. С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

П.В. Кузнецов. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

К.С. Петров-Водкин. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); 8). Близость принципам кинематографа при организации картин.

М. Сарьян. Буйное цветное богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 - 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение

Кравченко Алексей Ильич (1889 - 1940), гравер, рисовальщик, живописец. Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1928).

Ефимов Иван Семенович (1878 - 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927)..

Мухина Вера Игнатьевна (1889 - 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э.А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В.А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость - лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового

спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Штеренберг Давид Петрович (1881 - 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа: «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 - 1969), живописец, график, монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения. Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 - 1977), живописец, график, театральный художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

Общество московских художников (ОМХ; 1927 - 1932)

Создание в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н. Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 - 1960), живописец, бубнововалетовец. Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колочность формы, контрастность и напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет»

Рождественский Василий Васильевич (1884 - 1963), живописец, бубнововалетовец. Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) - ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 - 1958), Осмеркин Александр Александрович (1892 - 1953), живописец, график, театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о деятельности группы «Тринадцать» (1929 - 1932) и творчестве Мавриной (Лебедевой) Татьяны Алексеевны (1900 - 1996).

Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать о значении юбилейных выставок.

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Синтез искусства и архитектуры».

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича Иогансона (1893 - 1973) «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 - 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) - С.В. Герасимова «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия Александровича Пластова (1893 - 1972).

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. Лабаса.

Развитие портрета в 1930-е годы. Образ творческой интеллигенции в произведениях М.В. Нестерова: «Академик И.П. Павлов» (1935), работы П.Д. Корина, И.Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н.П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. Богаевского.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура.

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и ВСХВ. Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 - 1978) над иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 - 36), роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» (1937 - 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация Детгиза (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для детей. Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н.Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю.А. Васнецова.

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

Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 - 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В.Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А.Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941). Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942).

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

Искусство послевоенного периода (1945 - 1958)

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века;

"теорией бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр.

Рассмотреть лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре. Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю.Б. Непринцев «Отдых после боя» (1950) - посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С.А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948 «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г.Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н.М. Ромадина «Река Царевна»(1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление. Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б.И. Пророкова (1911 - 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е. А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 - 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 - 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х - 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И. В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

РАЗДЕЛ 17. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI вв.

Русское искусство 1960 -х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 - 1960) - многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 - 1967).

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 - 1974) - живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Ранее творчество. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) - соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабуля Анисья» (1971 - 1973). Проницательность

поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преобразовать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни - как главные отличительные черты поздних произведений Попкова. Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) - российского монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 - 1953) Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) - обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. «Семья у моря» (1964) - программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) - единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 - 1988). Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969),

Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 - 2012) в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» (1975). Обращение к исторической теме - «За землю русскую» (1980).

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии картин о жизни русской деревни. Глубокое идейнообразное раскрытие смысла революционной борьбы народа в картине «Между боями» (1957-1960) - одной из лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре - «Детвора» (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю» (1967), «Осень. Пора свадеб» (1973), «Свет» (1975). Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 - 85).

Творчество Владимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза русских художников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов: «Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971 с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972) и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

Русское искусство 1970-х - начала 1990 гг.

Цель: сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов и искусстве рубежа переломной эпохи.

Задачи: Познакомить с переосмыслением классических традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Рассказать о создании мемориальных комплексов. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 - 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание,

человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) - «Встреча Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 1944) - «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980). Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства.

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 - 1980).

История неконформистского движения (закрытые и “бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

Русское искусство конца XX - начала XXI вв.

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 1990-х гг.

Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 18. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

Становление и развитие народных художественных промыслов в России. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного искусства.

Художественная обработка дерева

Цель: сформировать представление об основных центрах художественной обработки дерева в России.

Задачи: познакомить с двумя основными направлениями деятельности (резьбой и росписью по дереву), сделать обзор основных промыслов, выявить своеобразие каждого из них.

Основные виды работы с деревом: резьба (ажурная резьба, кудринская резьба, выемчатая резьба), роспись деревянных изделий, плетение из щепы и ивовых прутьев, бересты, изготовление деревянных игрушек. Основные центры художественной обработки дерева в России: резьба по дереву (Богородская, Абрамцево-Кудринская, Кировская, Вологодская, Архангельская области); роспись по дереву (Северной Двины, Хохломы, Городца и Полхов-Майдана).

Резьба по дереву - как самый древний способ украшения изделий из дерева, бересты. Инструменты и материалы.

Ажурная резьба. Виды ажурной резьбы: домовая ажурная резьба и прорезные узоры на бересте. Основные центры прорезной резьбы по бересте: Великий Устюг, Архангельск, Томск.

Кудринская резьба (плоскорельефная). Роль Абрамцевской столярной мастерской в сохранении и развитии народного декоративноприкладного творчества. Пряничные доски (выемчатая резьба). Пряники - излюбленное лакомство России. Три основных вида пряников по технологии изготовления: лепные, вырезные и печатные. Создание печатных пряников при помощи деревянных форм - пряничных досок, выполненных из древесины лиственных деревьев с вырезанным в ней обработанным рельефом (контррельефом). Основные центры изготовления пряничных досок в России XX века (Москва, Вязьма, Тула).

Роспись по дереву. Основные центры росписи по дереву Нижегородской области: Хохлома (г. Семенов), Городец и Полхов-Майдан и Архангельской области (росписи Северной Двины и Мезени). Отличительные особенности. Свообразие тем, приемов работы.

Русская деревянная игрушка. Нижегородская «топорщина». Полхов-Майданские тарарушки. Сергиевопосадская игрушка. Богородская игрушка. Матрешки (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-Майдан).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об основных центрах обработки древесины в России, подобрать иллюстративный материал.

Художественная керамика

Цель: сформировать представление об основных центрах художественной керамики, гончарства и народной глиняной игрушки.

Задачи: познакомить с центрами художественной керамики, выделить их особенности.

Керамика. Гжельская и Скопинская керамика.

Русская глиняная игрушка. Дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка. Основные сюжеты. Отличительные особенности. Самостоятельная работа: подготовить сообщения о промыслах и народных мастерах.

Художественный текстиль

Цель: сформировать представления об основных центрах художественной обработки тканей, кружевоплетения и художественной вышивки. Задачи: познакомить с видами художественного текстиля, выявить специфику.

Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, художественная роспись ткани (Иваново, Павлов-Посад, Мытищи).

Основные центры кружевоплетения: Вологда, Елец, Михайлов, Киров, Балахна.

Основные центры художественной вышивки: Архангельская, Владимировская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Калужская и Рязанская области.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров художественного текстиля, подобрать иллюстративный материал.

Художественные лаки

Цель: сформировать представления об основных центрах лаковой живописи.

Задачи: рассказать об истории развития лаковых промыслов в России. Выявить отличительные особенности.

История развития и форма организации промыслов (федоскинского, мстёрского, холуйского, палехского). Центр росписи по металлу в деревне Жостово.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров художественного текстиля, подобрать иллюстративный материал.

Центры художественной обработки камня и кости

Цель: сформировать представления об основных центрах обработки камня и кости.

Задачи: рассказать об истории развития промыслов в России (Бурятия, Коми, Холмогоры, Тобольск). Выявить отличительные особенности. Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров, подобрать иллюстративный материал.

Художественная обработка металла

Цель: сформировать представления об основных центрах художественной обработки металла.

Задачи: рассказать об истории развития промыслов в России (село Красное, Каслинское чугунное литье, Великий Устюг).

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров, подобрать иллюстративный материал.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Оценка качества реализации учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. График и форму проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить и в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовки материалов для сообщения на какую-либо тему, интеллектуальных игр.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обучения.

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся и критерии оценок определяются образовательной организацией на основании ФГОТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

v. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагог, ведущий предмет, творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

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

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в народной культуре и изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательной организации. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебнометодическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. *Виды внеаудиторной работы:*

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

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

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

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

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

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

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

vi. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Методическая литература

(теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры)

1. Афанасьев А.И. Русские народные сказки (любое издание).
2. Библия. Ветхий и Новый Завет (любое издание).
3. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. - М., 1982.
4. 4Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. Альбом. /Сост. Дурасов Г.П., Яковлева Г. А. - М.: Советская Россия, 1990.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. - М.: Сов. Энциклопедия, 1991. - Т. 1.
6. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. - М.: Сов. Энциклопедия, 1992. - Т. 2.
7. Народное искусство Каргополья. /Альманах. Вып. 142 - Государственный Русский музей, 2006. - СПб: PALACE EDITIONS, 2006.
8. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. - Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007.
9. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., Наука, 1994.
10. Семенова М. Мы - славяне. - Санкт-Петербург: Азбука, Книжный клуб «Терра», 1997.

Изобразительное искусство

Учебная и методическая литература

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. - М.: Искусство, 1964.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
3. Белов А.М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН- ПРЕСС», 2008. - 416 с. - (Современная школьная энциклопедия).
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

- Высш. шк., 2000.
6. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000.
 7. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. - М.: Искусство, 1971.
 8. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. - М.: Изобразительное искусство, 1981.
 9. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryн, Д. Володин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.
 10. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII - XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryн, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

Средства обучения

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