

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» пгт. Песковка
Омутнинского района Кировской области

ПРОГРАММА ПО.02.УП.02

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

(Срок обучения: 5 лет)

пгт. Песковка 2020 г.

РАССМОТРЕНО	УТВЕРЖДАЮ
<p>Методическим советом МБУ ДО ДШИ-3 Протокол № <i>01</i> от «<i>31</i>» <i>августа</i> 20<i>20</i> г.</p>	<p>Директор МБУ ДО ДШИ — 3 Е.В. Артемьева</p> <p style="text-align: center;"><i>Ситчихина Е.В.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>54</i></p> <p style="text-align: center;"><i>августа</i> 20<i>20</i> г.</p>

Разработчик: *Ситчихина Елена Валерьевна*, преподаватель первой квалификационной категории

Рецензент:

Гадаева Людмила Степановна

(ФИО, должность)

Преподаватель образцового искусства

Рецензент:

Визирова Юлия Петровна

(ФИО, должность)

Преподаватель теоретических дисциплин

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы
- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов		
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Полугодия													
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет			Итоговая аттестация (экзамен)		

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения												Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		6 класс 5 год обучения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия													
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	16	17	231
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	42	42,5	478,5

нагрузка													
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История 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.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5-6 лет

Аудиторные занятия:

2 - 6 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира

- Средневековое искусство
- Возрождение
- Искусство Западной Европы XVII -XVIII вв.
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство Древней Руси
- Искусство Руси XV-XVII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Русское искусство XIX века
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5(6) лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс, 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1	Первобытное искусство.				
1.1.1	Возникновение искусства в первобытном обществе. Наскальные росписи.	Беседа	3	1,5	1,5
1.1.2	Строительство – древнейший вид искусства.	Беседа	3	1,5	1,5
1.2	Древний Египет				
1.2.1	Древнее царство.	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.2	Среднее и Новое царства	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.3	Амарнский период.	беседа	3	1,5	1,5
1.2.4	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.5	Работа с искусствоведческим материалом		3	1,5	1,5
1.3	Древнегреческое искусство				
1.3.1	Мифология – образный язык народа Древней Греции	Беседа	3	1,5	1,5

1.3.2	Искусство Эгейского мира.	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.3	Периоды развития культуры Древней Греции	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.4	Древнегреческий храм	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.5	Ансамбль Афинского акрополя.	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.6	Скульптура Древней Греции	Комбинированный урок	6	3	3
1.3.7	Эллинизм	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.8	Работа с искусствоведческим материалом		3	1,5	1,5
	Итого		48	24	24
2 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.4	Древнеримское искусство				
1.4.1	Искусство этрусков	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.2	Культура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.3	Архитектура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.4	Скульптура Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.6	Живопись Древнего Рима	Беседа	3	1,5	1,5
1.5	Искусство стран юго-восточной Азии и дальнего Востока				
1.5.1	Искусство Древней и Средневековой Индии	Беседа	6	3	3
1.5.2	Искусство Древнего и Средневекового Китая	Беседа	6	3	3
1.5.3	Искусство Древней и Средневековой Японии	Беседа	6	3	3
	Раздел 2. Средневековое искусство				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Византийская иконопись	Беседа	3	1,5	1,5
2.2	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1	Романский стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.2	Готический стиль	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.3	Литература эпохи Средневековья	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
2.2.4	Искусство Средневекового Востока	Беседа	3	1,5	1,5
2.2.5	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		51	25,5	25,5
3 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 3. Возрождение				
3.1	Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
3.2	Флорентийская живопись. Поэтический мир Сандро Боттичелли	Беседа	3	1,5	1,5

3.3	Творчество Леонардо да Винчи.	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.1	Можно ли судить гения?	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
3.4	Обаятельный гений Рафаэля	Беседа	3	1,5	1,5
3.5	Творчество Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5
3.6	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	3	1,5	1,5
3.7	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
3.8	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	1,5	1,5
3.9	Символизм в творчестве Босха и Питера Брейгеля Старшего	Беседа	3	1,5	1,5
3.10	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	3	1,5	1,5
3.11	Искусствоведческий анализ произведений искусства		3	1,5	1,5
Раздел 4. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.					
4.1	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Лекция	3	1,5	1,5
4.2	Творчество Караваджо	Беседа	3	1,5	1,5
4.3	Искусство Испании XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
4.4	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
	Итого:		48	24	24
3 класс, 2 год обучения II полугодие					
4.5.	Искусство Фландрии XVII века. Творчество Рубенса и Ван Дейка.	Беседа	6	3	3
4.6	Искусство Голландии. «Малые» голландцы	Беседа	6	3	3
4.7	Гений светотени Рембрандт	Беседа	3	1,5	1,5
4.8	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
4.9	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
4.10	Эпоха Просвещения.	Беседа	3	1,5	1,5
4.11	Искусство Франции первой половины XVIII века. Рококо. Творчество Антуана Ватто.	Беседа	3	1,5	1,5
4.12	Творчество ФрансуаБуше и Ж.-О. Фрагонара. Развитие реалистического направления.	Беседа	6	3	3
4.13	Искусство Франции второй половины XVIII века. Сентиментализм.	Беседа	3	1,5	1,5
4.14	Неоклассицизм	Беседа	3	1,5	1,5
4.15	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
4.16	Искусство Англии XVIII века.	Беседа	6	3	3
4.17	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		51	25,5	25,5

4 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 5. Искусство Западной Европы XIX века				
5.1	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	3	1,5	1,5
5.2	Развитие классицизма во Франции.	Беседа	3	1,5	1,5
5.3	Развитие романтизма во Франции.	Беседа	3	1,5	1,5
5.4	Французский реализм. Барбизонская школа живописи.	Беседа	6	3	3
5.5	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
	Раздел 6. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
6.1	Творчество Эдуарда Мане	Беседа	3	1,5	1,5
6.2	Импрессионизм.	Беседа	9	4,5	4,5
6.3	Неоимпрессионизм	Беседа	6	3	3
6.4	Постимпрессионизм	Беседа	6	3	3
6.5	Скульптура стиля модерн. Творчество Огюста Родена	Беседа	3	1,5	1,5
6.6	Искусствоведческий анализ произведений искусства.	Беседа	3	1,5	1,5
	Итого:		48	24	24
4 класс, 3 год обучения II полугодие					
	Раздел 7. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)				
7.1	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
7.2	Искусство Новгорода	Беседа	3	1,5	1,5
7.3	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	3	1,5	1,5
7.4	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 8. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
8.1	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	3	1,5	1,5
8.2	Своеобразие русской архитектуры	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
8.3	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 9. Русское искусство XVIII века				
9.1	Русское искусство первой половины XVIII века. Петровское время.	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
9.2	Русская архитектура второй половины XVIII века.	Комбинированный урок	3	1,5	1,5
9.3	Живопись второй половины XVIII века	Беседа	18	9	9
9.4	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		48	24	25,5

5 класс, 4 год обучения, I полугодие					
	Раздел 10. Русское искусство XIX века				
10.1	Живопись первой половины XIX века.	Беседа	12	6	6
10.2	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	3	1,5	1,5
10.3	ТПХВ – крупнейшее прогрессивное демократическое художественное объединение.	Беседа	3	1,5	1,5
10.4	Русский пейзаж XIX века	Беседа	12	6	6
10.5	Бытовой жанр передвижников	Беседа	3	1,5	1,5
10.6	Творчество Ильи Репина	Комбинированный урок	3	1,5	3
10.7	Историческая достоверность Василия Сурикова	Комбинированный урок	6	3	3
10.8	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
	Итого:		48	24	24
5 класс, 4 год обучения II полугодие					
10.9	«Русский модерн» Виктора Васнецова	Комбинированный урок	6	3	3
10.10	Меценатство в России	Беседа	3	1,5	1,5
10.11	История Третьяковской галереи	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 11. Русское искусство XX века				
11.1	Колорист Валентин Серов	Беседа	3	1,5	1,5
11.2	Творчество Константина Коровина		3	1,5	1,5
11.3	Творчество Михаила Врубеля	Беседа	3	1,5	1,5
11.4	«Мир искусства»	Лекция	3	1,5	1,5
11.5	«Союз русских художников»	Лекция	3	1,5	1,5
11.6	«Голубая роза»	Лекция	3	1,5	1,5
11.7	Ранний русский авангард.	Лекция	3	1,5	1,5
11.8	Творчество Василия Кандинского	Беседа	3	1,5	1,5
11.9	Творчество Казимира Малевича	Беседа	3	1,5	1,5
11.10	Творчество Павла Филонова	Беседа	3	1,5	1,5
11.11	Творчество Марка Шагала	Беседа	3	1,5	1,5
11.12	Творчество Кузьмы Петрова-Водкина	Беседа	3	1,5	1,5
11.13	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		3	1,5	1,5
11.14	Зачет		3	1,5	1,5
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	3	1,5	1,5

12.2	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	3	1,5	1,5
12.3	Искусство 30-х годов	Лекция	3	1,5	1,5
12.4	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.5	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Лекция	3	1,5	1,5
12.6	Подготовка к итоговой аттестации		3	1,5	1,5
	Итого:		51	25,5	25,5

6 класс, 5 год обучения I полугодие

	Раздел 13. Зарубежное искусство XX века				
13.1.	Модерн	Беседа	2,5	1	1,5
13.2.	Символизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.3.	Стили и направления начала XX века	Беседа	2,5	1	1,5
13.4.	Матисс	Беседа	2,5	1	1,5
13.5.	Пикассо	Беседа	2,5	1	1,5
13.6.	Ле Корбюзье	Беседа	2,5	1	1,5
13.7.	Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико	Беседа	2,5	1	1,5
13.8.	Пит Мондриан и неопластицизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.9.	Дадаизм	Беседа	2,5	1	1,5
13.10.	Сюрреализм	Беседа	2,5	1	1,5
13.11.	Абстрактный экспрессионизм	Беседа	5	2	3
13.12.	Поп-арт и процессуальное искусство	Беседа	2,5	1	1,5
13.13.	Гиперреализм и концептуализм	Беседа	2,5	1	1,5
13.14.	Постмодернизм и трансавангард	Беседа	2,5	1	1,5
13.15.	Искусствоведческий анализ произведений искусства.		2,5	1	1,5
	Итого:		40	16	24

6 класс, 5 год обучения II полугодие

	Раздел 14. Кино и живопись				
14.1.	Аудиовизуальное искусство	Комбинированный урок	2,5	1	1,5
14.2.	Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века	Комбинированный урок	2,5	1	1,5

14.3.	Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века	Комбинированный урок	5	2	3
14.4.	Анимационное искусство в России	Комбинированный урок	10	4	6
14.5.	Фильмы современных зарубежных художников	Комбинированный урок	10	4	6
14.6	Современный российский кинематограф	Комбинированный урок	10	4	6
14.7	Подготовка к итоговой аттестации	Комбинированный урок	2,5	1	1,5
	Итого:		42,5	17	25,5

Содержание разделов и тем

Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1 Первобытное искусство

1.1.1 Возникновение искусства в первобытном обществе. Наскальные росписи.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных.

Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Ласко во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др.

Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

1.1.2 Строительство – древнейший вид искусства.

Дать представление о мегалитах, менгирах и дольменах, кромлехах и трилитах. Мегалит (от греческого «megas»-большой, и «litos» - камень) - крупный обтесанный кусок скальной породы, используемый при строительстве древних культовых сооружений. Как правило, такие конструкции воздвигались без применения строительного раствора - каменные блоки держались под собственным весом или на вытесанных каменных «замках». Менгир - это высокое монолитное каменное сооружение, которое с нижнебретонского буквально так и переводится как «высокий камень». Круги, полукруги, спирали и другие формы из менгиров называют кромлехами. Трилит (или «трилитон», от греческого «tri» — три и «litos» - камень) - строительная структура из двух вертикальных блоков, поддерживающих третий, горизонтальный. Познакомить с самыми древними постройками на Земле.

Кавказские Дольмены. Эти каменные гробницы находят на территории Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края и Абхазии. Построили большую часть этих сооружений в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Ученым известно около 3 тысяч дольменов на территории Кавказа. Практически ко всем дольменам доступ свободен, они никак не огорожены и, увы, никем не охраняются.

Карал, Перу - одно из древнейших поселений на Земле существовало около 4600 лет назад. Ученые затрудняются ответить, какой цивилизации принадлежал город, ведь ольмеки и другие индейские племена жили в Южной Америке на тысячи лет позднее. В настоящее время древние постройки расчищены от песка и почвы. Но из-за отсутствия средств исследовательские работы были приостановлены. Самый древний из известных ученым мегалитических комплексов расположен на юго-востоке Турции. Это таинственный *рукотворный холм Гёбекли-Тепе*, название которого буквально переводится как «пузатая гора». Его возраст хронологически наиболее ранних слоев комплекса – почти 12 000 лет, что на несколько тысячелетий опережало все известные к тому времени древнейшие строения.

Стоунхендж, Великобритания - это древнее сооружение, расположенное в Англии. Он представляет собой сооружение из 82

пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных так называемых трилитов, камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем сторон света. До недавнего времени ученые предполагали, что этот монумент сооружен в 3100 году до нашей эры жившими на Британских островах племенами для наблюдения за Солнцем и Луной. Но последние данные современной науки заставляют пересмотреть многие выводы исследователей.

Самостоятельная работа: найти материал о самых древних постройках мира.

1.2 Древний Египет

1.2.1 Древнее царство

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой.

Самостоятельная работа: посмотреть документально-публицистический фильм

1.2.2 Среднее царство.

Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.).

Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов.

Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.2.3 Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Самостоятельная работа: посмотреть мультфильм «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница» /Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.2.4 Работа с искусствоведческим материалом.

Варианты работы:

- а) просмотр искусствоведческих передач или фильмов;
- б) работа с энциклопедиями или альбомами по искусству;
- в) выполнение тестовых заданий или написание эссе.

Преподаватель выбирает тип работы самостоятельно соответственно уровню подготовки обучающихся.

1.3 Древнегреческое искусство

1.3.1 Мифология - образный язык народа Древней Греции

Дать представления о мифологии. Мифология -важнейшая функция мифического времени и самого мифа - создание модели, примера, образца. Оставляя образцы для подражания и воспроизведения, мифическое время и мифические герои одновременно источают магические духовные силы, которые продолжают поддерживать установленный порядок в природе и обществе; поддержание такого порядка также является важной функцией мифа. Эта функция осуществляется с помощью ритуалов, которые часто прямо инсценируют события мифического времени. В ритуалах мифическое время и его герои не только изображаются, но как бы возрождаются с их магической силой, события повторяются. Ритуалы обеспечивают их «вечное возвращение» и магическое влияние, гарантирующее непрерывность природных и жизненных циклов, сохранение некогда установленного порядка. Миф и ритуал составляют две стороны - как бы теоретическую и практическую - того же феномена.

То, что мы называем «греческой мифологией», - это комплекс преданий и легенд, изустно сложившихся на территории Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западной части Малой Азии и получивших в дальнейшем литературную форму. Таким образом, «греческая мифология» - это культурное наследие не только греков - ахейцев, ионийцев, дорийцев, эолийцев, но и негреческих племен - пеласгов, тирренов, фракийцев, карийцев, лидийцев, минойцев, а также финикийцев, колонизировавших ряд Эгейских островов. Отсюда необычайное разнообразие образов, равно как и широта географического ареала действия греческих мифов. Странствия греческих богов и героев, постоянно перемещавшихся из одного места в другое - из Крита в Карию, из Ликии в

Пелопоннес, из Пелопоннеса во Фракию, отражают не столько подвижность населения, уже знакомого с мореплаванием, сколько сложный характер формирования мифов.

Гомер, если считать его создателем «Илиады» и «Одиссеи», жил на грани IX-VIII веков до нашей эры, после названной катастрофы, в эпоху зарождения нового, полисного мира. Он не был создателем мифов, а лишь его собирателем и рассказчиком в художественной форме эпоса. Он произвел отбор мифов для придания им логического и художественного единства. В эпических произведениях, написанных после Гомера, тема Троянской войны разрабатывалась не менее обстоятельно. Но, не желая повторяться, поэты, которых условно называли кикликами (т.е. авторами «круговых» поэм), освещали то, что не вошло в «Илиаду», в виде серии последовательных эпизодов. Это литературные произведения, целью которых было не только возвеличивание богов, но и создание их человеческого образа, что и достигается с помощью диалогов между богами и даже пародирования их подвигов.

Самостоятельная работа: прочитать о богах и героях Древней Греции.

1.3.2 Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном из важнейших завоеваний археологии начала XX века; познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены - древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору).

1.3.3 Периоды развития культуры Древней Греции

Дать представления о периодах развития греческой культуры. К идеям и образам древнегреческой культуры можно свести практически все достижения европейской цивилизации. Если мы бросим ретроспективный

взгляд на европейскую культуру, то легко заметим, что исходным пунктом является именно Древняя Греция. О культуре Эллады можно сказать, что она содержала в себе в зародышевом состоянии все последующие достижения европейской культуры.

Выделяют следующие периоды культурного развития Древней Греции:

- Крито-микенский период (3-2 тыс. до н.э.)
- Гомеровский период (11-8 вв. до н.э.)
- Архаический период (8-6 вв. до н.э.)
- Классический период (480-323 до н.э.) подразделяется на эпоху расцвета (5 в. до н.э.) и эпоху кризиса полиса (4 в. до н.э.)
- Эллинистический период (4-1 вв. до н.э.)

Дать представление об искусстве архаического периода, о формировании греческого мира, возникновении государства и достижениях архаического периода. В этот период (8-6 вв. до н.э.) проходила Великая колонизация - освоение греками побережья Средиземного, Черного, Мраморного морей. Греческий мир вышел из состояния изоляции, в кт оказался после крушения Крито-Микенской культуры. Греки сумели многому научиться у других народов. У лидийцев была заимствована чеканка монеты, у финикийцев - алфавитное письмо, кт греки усовершенствовали, введя обозначения не только согласных, но и гласных. Зарождение греческой науки (астрономия, геометрия) проходило под влияние египтян и вавилонян. На греческое искусство оказали сильное влияние египетская и ближневосточная архитектура и скульптура. Эти и другие элементы чужих культур были творчески переработаны и органически вошли в греческую культуру.

В период архаики с окончательным разложением родовой общины происходит формирование античного полиса - города-государства, охватывающее сам город и прилегающую к нему территорию. Полисное устройство государства воплощалось в участии граждан в народных собраниях, в судах, в принятии решений о делах государственной важности. Такое государственное устройство является прототипом демократии. В политическом отношении Греция делилась на множество самостоятельных городов-государств, но именно в архаическую эпоху активное взаимодействие греков с другими народами пробудило в них сознание единства, появляется понятие «эллины», «Эллада», охватывающие греческий мир в целом.

Социальная практика, предполагавшая подчинение законам, избрание высших должностных лиц и суда присяжных, имела прямое влияние на состояние умов, порождая и укрепляя в сознании граждан доверие к своему разуму. Характер мировоззрения греческого общества складывался начиная с

крито-микенского периода. Это становление продолжалось и в архаический период. Мироззрение было ориентировано на пантеон богов Олимпа. Для греческой религии, как и для древневосточных, характерен политеизм (многобожие).

Самостоятельная работа: ознакомиться с содержанием «Одиссеи» Гомера.

1.3.4 Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. *ordo* - «порядок», «строй») - как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части - опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны «ионического» и «коринфского» ордеров.

1.3.5 Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 - 432 гг. до н. э.). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э.). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапифами» (V век до н. э.). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона»

(V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

1.3.6 Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения - как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина - воина и атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э.). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э.). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э.). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э.). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э.). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н. э.). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э.), «Мраморная голова Александра Македонского».

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

1.3.7 Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты

греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э.). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э.). Рельефы «Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э.). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э.) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

1.3.8 Работа с искусствоведческим материалом.

1.4 Древнеримское искусство

1.4.1 Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре: принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика фресок (сюжеты из земной жизни умершего). Замена вымыслом утраченной действительности. Связь скульптуры с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. «Крылатые кони из терракоты» (IV в. до н. э.). «Терракотовая статуя Аполлона храма в Вейо» (VI в. до н. э.). «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж). «Капитолийская волчица» (около 500 г. до н. э.). Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.4.2 Культура Древнего Рима

Дать представление о хронологии истории культуры Древнего Рима, где можно выделить три крупных периода:

- 1) монархия — 753 — 509 гг. до н. э.;
- 2) республика — 509 — 29 гг. до н. э.;
- 3) империя — 29 г. до н. э. — 476 г. н. э.

Дать представление об особенностях религиозного мировоззрения римлян, об устройстве римских городов и повседневная жизни. Образование древних римлян. Отношение к зрелищам. Кто не знает наизусть знаменитой тирады Ювенала, которой тот разразился по адресу «выродившейся толпы потомков Рема», его современников, этого сжатого перечисления, где сквозит скорее презрение, нежели гнев: «Теперь, когда у него больше нет голосов, которые можно было бы продать, этот народ, некогда наделявший властью, фасциями, легионами - короче, всем на свете, этот низко падший народ желает с лихорадочным вожделением всего лишь двух вещей: хлеба и зрелищ. И действительно, императоры заботились сразу о том, чтобы питать народ и его развлекать. Своими ежемесячными раздачами в портике Минуция они обеспечивали его хлебом насущным.

Представлениями, которые они ему предлагали в различных, как религиозных, так и светских учреждениях - на форуме, в театрах, на стадионе, в амфитеатре и навмахиях, они заполняли и упорядочивали его досуг; они постоянно держали народ в напряжении благодаря постоянно обновляемым развлечениям, и вплоть до совсем уже скудных годов, когда стесненность в средствах заставляла императоров умерить свою щедрость, они все же исхитрялись обеспечить ему столько празднеств, сколько никогда не выпадало никакому другому плебсу ни в одной другой стране мира. Отношение к рабам. Все поголовно - даже рабы, которые во II веке подняли свой уровень жизни до уровня свободнорожденных, между тем как все более и более мягкое законодательство последовательно делало их узы все менее тягостными и облегчало освобождение.

Практицизм римлян, точно также, как и естественная гуманная подкладка их душ, защищали их от жестокости по отношению к собственным рабам, *servi*. Они все так же неизменно продолжали заботиться о них, как Катон - о своих упряжных волах; и, как бы далеко ни погружались мы в историю, постоянно приходится видеть, как римляне, желая поощрить усилия рабов, вознаграждали их премиями и жалованьем, аккумуляировавшимися в форме пекулия, которого обычно хватало на выкуп из рабства. За определенными исключениями, это рабство не было в Риме ни невыносимым, ни вечным; быть может, следует, однако, добавить, что и более мягким, чем при Антонинах, оно тоже не бывало; кроме того, при них с ним было легче всего порвать. Уже с последнего века существования

республики раба признали в качестве человека, и свободные граждане, как правило, допускали его к практике своих самых любимых культов.

Самостоятельная работа: найти материал о римских богах.

1.4.3 Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города.

Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре.

1.4.4 Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности.

Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал.

1.4.5 Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н. э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н. э. – 50-е гг. I в. н. э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н. э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.).

Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н. э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистически-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н. э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в.). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель - Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н. э.).

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

1.5 Искусство стран юго-восточной Азии и дальнего Востока

1.5.1 Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии. Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. «Львиная капитель» (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Дать представление об индуизме. Индуизм - является одной из древнейших религий мира, и имеет более 900 миллионов последователей по всему миру. Архитектура индуизма. Идуистский храм или мандир (букв. «обиталище, жилище») - место поклонения для последователей индуизма. Обычно используется специфически для духовной и религиозной деятельности. Индуистский храм может представлять собой отдельное здание или часть какого-то здания. История каменной архитектуры Южной Индии начинается на песчаных пляжах Махабалипурама вблизи города Мадраса. Скульптурные украшения храмов. «Нисхождение Ганги», иногда называемый «Наказанием Арджуны», этот огромный рельеф (29 м на 13 м) вырезан на двух больших каменных глыбах.

Исламское искусство Индии. Влияние династии Великих Моголов на развитие культуры. Памятники исламского зодчества.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санче»; мультфильм «Рамаяна».

1.5.2 Искусство Древнего и Средневекового Китая

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о

планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э.

Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Познакомиться с известными живописцами Средневекового Китая, проследить связь живописи и поэзии.

Самостоятельная работа: используя тушь и технику «по-сырому» изобразить пейзаж.

1.5.3 Искусство Древней и Средневековой Японии

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей. Живописное наследие Японии.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

1.5.4 Зачет

Раздел 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1 Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1 Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Византийская иконопись

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от

варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Шедевр византийской живописи XI - начала XII века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальмету, полупальмету и вьющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Обратить внимание на то, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние

на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

2.2 Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество - символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады - змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1 Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений.

Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф - как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога - защитника и судьи - как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: прочитать несколько основных библейских сюжетов.

2.2.2 Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом.

Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: выполнить презентацию по готическому собору.

2.2.3 Литература эпохи Средневековья.

Познакомить с литературными произведениями Средневековья: любовной лирикой и рыцарским романом. В Провансе возникает лирическая рыцарская поэзия трубадуров (приблизительный перевод - «слагающие стихи»). Рассказать о времени наивысшего расцвета поэзии трубадуров, ставшей первой светской лирикой средневековья и ознаменовавшей собой конец господства церковной поэзии.

Тематика поэтического творчества трубадуров обширна - стихи посвящались рыцарским доблестям, но главная тема - куртуазная любовь (само понятие «куртуазность», культ прекрасной дамы как новый эстетический идеал, были впервые разработаны в поэзии трубадуров).

Наиболее известные куртуазные поэты - Бернард де Вентадорн. Среди трубадуров - Бертран де Борн (умер в 1210 г.), Пейре Видаль, Гильом де Кабестань, Гильом IX, герцог Аквитанский, граф Пуатье (1071 - 1127).

Развитие рыцарского романа. Рыцарская литература не отражала действительность, а воплощала лишь идеальные представления о рыцаре. Образ рыцарского романа - герой, стремящийся к славе, совершающий чудесные подвиги (рыцари в них нередко сражались с драконами, колдунами). Рыцарские романы впервые появились во Франции. Пожалуй, самым знаменитым автором их стал Кретьен де Труа, использующий в своих произведениях античную традицию и кельтский героический эпос. Одним из трех обширнейших эпических циклов, разработанных в средневековой литературе, был так называемый Артурианский цикл. Артур - фигура полумифическая, видимо, один из героев борьбы кельтов против англов, саксов и ютов. Хроника об Артуре была впервые записана в XII в. Артур и его двенадцать верных рыцарей разбивают во многих сражениях англо-саксов. С легендой о королевстве Артура тесно связана другая легенда - о святом Граале - чаше причастия, в которой была собрана кровь Христа. Грааль стал символом мистического рыцарского начала, олицетворением высшего этического совершенства.

Самостоятельная работа: прочитать рыцарский роман Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом».

2.2.4 Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама - мечетью - местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

Раздел 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ

3.1 Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 - 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пации» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 - 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 - 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 - 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темпьетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) - как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио (1508 - 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 - 1567).

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 - 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 - 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г.). Давид (1430-1440-е годы) - первая обнаженная статуя в

итальянской пластике Возрождения. Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 - 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 - 1453) - первый конный памятник в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве скульпторов, перечислить основные произведения.

3.2 Флорентийская живопись. Поэтический мир Сандро Боттичелли

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джоттоди Бондоне (1266/67 – 1337). Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 - 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» (1333) его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена.

Познакомить с творчеством Мазаччо (1401 - 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях

Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе - между 1427 - 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 - 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Посмотреть документальный фильм «Джотто «Поцелуй Иуды» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед. - Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.3.1 Творчество Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность - как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) - «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. «Мадонна в гроте» (1483 - 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 - 1497, монастырь Санта-Мария дела Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Посмотреть документальный фильм «Сандро Боттичелли «Весна» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед. - Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.3.2 Можно ли судить гения?

Эссе по творчеству Леонардо да Винчи.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Леонардо да Винчи. Святая Анна с младенцем Христом» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед. - Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.4 Обаятельный гений Рафаэля

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 - 1520) в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле» (1502). Флорентийский период. «Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506).

Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» (1505 - 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана.

Анализ композиций Станцы дела Сеньятура «Афинская школа» (1509 - 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 - 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 - 1515). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. Посмотреть документальный фильм «Рафаэль «Мадонна в креслах» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед. - Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.5 Творчество Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере,

оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 - 1501), «Давид» (1501 - 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 - 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. Посмотреть документальный фильм «Микеланджело «Гробница Медичи» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед.- Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.6 Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой - как важная особенность творчества Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 - 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио; 1485/90 - 1576), картины «Вакх и Ариадна» (1522 - 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 - е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 - 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 - 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 - 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

3.7 Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 - 1588), введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 - 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 - 1588).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

3.8 Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 - 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (?- ум. 1426) и Ян ванн Эйк (ок. 1390 - 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ванн Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного

художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 - 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

3.9. Символизм в творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 - 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль дураков». «Воз сена» (1500 - 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 - 1569). «Падение Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 - 1567). «Слепые» (1568).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Посмотреть документальный фильм «Иероним Босх «Корабль дураков» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед. - Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.10 Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера (1471 - 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506). «Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. Посмотреть

документальный фильм «Альбрехт Дюрер» из цикла «Мост над бездной», реж. Андрей Зайцев, вед.- Паола Волкова, 2011-2012 г.г.

3.11 Искусствоведческий анализ произведений искусства

Раздел 4. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля - барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат - Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

4.1 Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством Бернини.

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 - 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 - 1667), объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратит внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти неперенный признак барочной постройки. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его

разностороннюю одаренность. Крупнейшая архитектурная работа Бернини - окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 - 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 - 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 - 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 - 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 - 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) - один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

4.2 Творчество Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 - 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 -1600).

«Обращение Павла» (1600 - 1601). «Положение во гроб» (1602 - 1604). «Успение Богоматери» (1605 - 1606). В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

4.3 Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 - 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 - 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 - 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 - 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

4.4 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

4.5 Искусство Фландрии XVII века. Творчество Рубенса и Ван Дейка.

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610-1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615-1616). Ритмическая организация изображения. Ритм - как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620-1621). «Шубка» (1638-1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620-1621), «Автопортрет» (конец 20-х - начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

4.6 Искусство Голландии. «Малые» голландцы.

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632-1675) - тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657-1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660).

«Кружевница» (1664-1665). «Искусство живописи» (около 1665-1667). Познакомить с творчеством Франса Хальса (между 1581 и 1585-1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

4.7 Гений светотени Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606-1669) - одной из вершин мировой живописи.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634), «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор) (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652-1654). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрике Стоффелс» (1656-1657). «Возвращение блудного сына» (1668 - 1669).

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

4.8 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

4.9 Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм.

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве XVII века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Обосновать положение, что принципы классицизма

были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере Версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка - создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 - 1665) - основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629-1630). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600- 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

4.10 Эпоха Просвещения.

Дать представления об идеях эпохи Просвещения. Просвещение - это идейное течение XVII -XVIII веков, основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка», соответствующего подлинной природе человека и общества. Невежество, мракобесие, религиозный фанатизм просветители считали причинами человеческих бедствий; выступали против феодально-абсолютистского режима, за политическую свободу, гражданское равенство. Идеи Просвещения оказали значительное влияние на развитие общественной мысли.

Проследить эволюцию идей Просвещения через литературу. Даниэль Дефо(1661-1731), Джонатан Свифт(1667-1745), Пьер-Огюстен

Бомарше (1732-1799), Фридрих Шиллер(1759-1805), Иоганн-Вольфганг Гете (1749-1832). Дефо утверждал в литературе нового положительного героя, трудолюбием и умом достиг всего. Другой английский писатель Дж. Свифт в романе «Путешествие Гулливера» пытался показать недостатки идей Просвещения. Герои Бомарше и Шиллера - простые люди, своим трудолюбием, умом, человечностью противопоставлялись аристократам. Эти авторы утверждали естественные права человека. Гете своими литературными произведениями пытался воспитать людей мужественными, сильными и добрыми, способными бросить вызов существующему несправедливому строю.

Самостоятельная работа: прочитать «Мещанин во дворянстве» Мольера, Свифта «Путешествие Гулливера» или Дефо «Робинзон Крузо».

4.11 Искусство Франции первой половины XVIII века. Рококо. Творчество Антуана Ватто

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистического тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Боффраном (1667-1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера.

Познакомить с реалистической наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684-1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жилье» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). *Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.*

4.12 Творчество Франсуа Буше и Ж.О. Фрагонара. Развитие реалистического направления.

Познакомить обучающихся с творчеством Франсуа Буше (1703-1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Фрагонар Жан-Оноре - французский художник эпохи рококо. Творчество Фрагонара - утонченный и яркий цветок искусства рококо и всей французской культуры второй половины века. Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699-1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка». Натюрморт - как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства», «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) - шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: объяснить определение «Цвет потерянного времени».

4.13 Искусство Франции второй половины XVIII века. Сентиментализм.

Дать представление об особенностях сентиментализма. Сентиментализм - течение в европейской литературе и искусстве второй половины XVIII - начала XIX вв. Сентименталисты утверждали культ не разума, а чувства. Однако разум как таковой не был отменён, более того, необходимость обращения к человеческому сердцу в трудах сентименталистов получала рационалистическое обоснование. Утверждалось, что сердце требует образования не меньше, чем разум; для воспитания человека необходимо обращаться не столько к его разуму, сколько к чувствам. «Добрые нравы» нельзя воспитывать логическим путём, поскольку человеческое сердце не рассуждает, а чувствует. Сентименталисты в центр воспитания ставили задачу научить человека не только правильно мыслить, но и правильно чувствовать. Живопись сентименталистов основательно расширяет представление о душевной жизни человека, показывает ее многочисленные противоречия и неизменный процесс переживаний.

Познакомиться с произведениями Ж.Б. Греза, в которых появился нарочито назидательный оттенок. Чувствительность в его жанровых картинах «Паралитик, или Плоды хорошего воспитания», 1763; «Наказанный сын», 1777, перерастает в слащавость, персонажи – в ходячие олицетворения пороков и добродетелей. Позы и жесты людей преувеличенно театральны, живопись превращается в урок морали.

Самостоятельная работа: описать произведение Ж.Б. Греза.

4.12 Неоклассицизм

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к деталям в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 - 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 - 1764) - шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женевиевы (Пантеон) (1757 - 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 - 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804). *Скульптура неоклассицизма.* Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 - 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 - 1782). Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 - 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

4.13 Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697-1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743-1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727-1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрюс» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784-1785). Благородство и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е), «Портрет Джонатана

Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

Раздел 5. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

5.1 Романтизм в Англии. Прерафаэлиты.

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII -XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

5.2 Развитие классицизма во Франции.

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 - 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве Жака Луи Давида (1748-1825), основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) - как один из лучших портретов революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры Жана Огюста Доменика Энгра (1780 - 1867), составляющими ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадам Ривьер» (все 1805). Обратить внимание на главное средство Энгра-рисовальщика - гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 - 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеофильм о французском классицизме в Интернете.

5.3 Развитие романтизма во Франции.

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя - как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791-1824) - основоположника революционного романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 - 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 - 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к угнетенным, верой в торжество света и

добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 года», 1830).

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

5.4 Реализм во Франции. Барбизонская школа живописи.

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями «реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 - 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснонен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них обстановке «Прачка». Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа.

Рассказать о роли французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 - 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 - 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших, работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 - 1867) - как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 - 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811 - 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 - 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 - 1875),

главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 - 1850). «Сборщицы колосьев» (1857). «Человек с мотыгой» (1863). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 - 1877) - главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850). «Здравствуйте, господин Курбе» (1854). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Веяльщицы» (1855). «Ателье» (1855) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети XIX века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепаж (1848 - 1884).

5.5 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

Раздел 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

6.1 Творчество Эдуарда Мане

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. Творчество Эдуарда Мане (1832 - 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем - к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863) - вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866). Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника отдельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет

Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882).

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

6.2 Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомиться с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства XIX века. Два главных открытия XIX века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике.

Творчество Клода Моне (1840 - 1926) - основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873) - яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма - передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом.

Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование

воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы, освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 - 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 - 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897). «Красные крыши» (1877). Разнообразие работ.

Альфред Сислей (1839 - 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834-1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 - 1875). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886). «Голубые танцовщицы» (около 1897). Творчество Огюста Ренуара (1841 - 1919) - поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876). «Портрет Жанны Самари» (1877). «Девушка с веером» (1881).

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

6.3 Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее назвали неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра - как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division - разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller - писать точками) - письмо отдельными мазками в виде точек,

полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя.

«Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 - 1888). «Цирк» (1890 - 1891). Творчество Поля Синьяка (1863 - 1935), яркого представителя неомпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 - 1907). «Сосна» (1909).

Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неомпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

6.4 Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма - Сезанне, Ван Гогге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 - 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 - 1875). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900). «Берега Марны» (1888), «Большая сосна близ Экса» (90-е годы,), «Гора Сент-Виктуар» (1900). «Большие купальщицы» (1898 – 1905). Творчество Поля Гогена (1848 - 1903) - обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после

проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Таити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянок полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899). «Женщина, держащая плод». «А ты ревнуешь?» (1892). «Жена короля» (1893). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?» (1897). Задача художника, как ее понимает Гоген, передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена.

Творчество Винсента Ван Гога (1853 - 1890). Личность художника, трагичность биографии. Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека.

Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885). «Сеятель» (1888). «Подсолнечники» (1889). «Дорога в Овере после дождя» (1890). «Красные виноградники в Арле» (1888). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888). «Ночное кафе в Арле» (1888). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889). «Портрет доктора Гаше» (1890). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

6.5 Скульптура стиля модерн. Творчество Огюста Родена.

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864). «Бронзовый век» (1876). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 - 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность,

перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 - 1900). «Поцелуй» (1886), «Вечная весна» (1886). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 - 1886). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897). Значение творчества скульптора.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете видеосюжет о творчестве Родена.

6.6 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

Раздел 7. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

7.1 Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении - Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. 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 документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

7.2 Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством

новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

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

7.3 Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

7.4 Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е),

«Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Раздел 8. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

8.1 Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532; постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

Огненные храмы XVII века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

8.2 Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследие. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества. Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов XV - XVII веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

8.3 Школа Дионисия и Симона Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения

Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Раздел 9. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

9.1 Русское искусство первой половины XVIII века. Петровское время.

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

Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой, призванной запечатлеть лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. 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 начала века 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 Леблона (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. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 - 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 - после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством 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).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

9.2 Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем - протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств (1764 - 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 - 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 - 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 - 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 - 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 - 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 - 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 - 1782), здание Сената в Московском Кремле (1776 - 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин», записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

9.3 Живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской

живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х - не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина проникновения в характер в «Портрете напольного гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 - 1739) - первый автопортрет русского художника. Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? - 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 - 1724). Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 - 1797) - деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII - XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко (1737 - 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 - 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 - 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 - 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 - 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 - 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 - 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

9.4 Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

Раздел 10. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

10.1 Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. В. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. А. Тропинина, своеобразного антипода О. А. Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет П. А. Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. А. Иванова - главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их прокладывая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером

живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Живописное мастерство И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму.

Художник П. А. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

10.2 Русская живопись 60 - х годов XIX века.

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - основополагающий.

Бытовой жанр «шестидесятников». На рубеже 50-х и 60-х годов Академия художеств под влиянием демократических веяний эпохи стала терпимее относиться к бытовому жанру. Но, присуждая в большом количестве золотые медали за картины на современные темы, она продолжала считать их произведениями «низшего рода». Покровительство бытовой живописи со стороны Академии было кратковременным; оно кончилось, как только чиновники от искусства почувствовали, что жанровая картина становится острым оружием критики социального строя. Основную, наиболее прогрессивную тенденцию развития жанровой живописи характеризует творчество В.Г. Перова 60-х годов. Рядом с Перовым следует назвать Н.В. Неврева, В.В. Пукирева, И.М. Прянишникова, А.Л. Юшанова -

воспитанников Московского училища живописи и ваяния - и петербуржца В.И. Якоби.

Борьба вокруг крестьянской реформы, общий подъем демократического движения обусловили публицистический характер жанровых картин рубежа 50-60-х годов. Этим объясняется выбор тем и сюжетов, в которых обнаженно выступают язвы крепостничества. Начиная с середины 60-х годов, показ угнетенного народа становится основной темой жанровых картин. Интерес к миру чувств простого человека приводит к поискам художественных средств, позволяющих раскрыть психологию героев произведения. Разнообразнее становятся композиционные решения, изменяется колорит, существенную роль начинает играть национальный пейзаж, усиливающий жизненность и эмоциональность бытовой картины.

Такова общая тенденция развития русской реалистической жанровой живописи. Но внутри реалистического направления существовало несколько течений: наряду с перовской обличительной линией имели место бытописательский и лирико-идиллический жанры. Ведущим же типом реалистической бытовой живописи была остросоциальная, пропитанная то гневным негодованием, то горькой болью художника живопись Перова, Неврева, Прянишникова, Пукирева и других близких им по духу живописцев.

Познакомить с творчеством Николая Васильевича Неврева (1830 - 1904) и В.В. Пукирева. В плане обличения морали господствующих классов, свойственном многим произведениям Неврева, решена и завоевавшая широкую популярность картина «Неравный брак» Василия Владимировича Пукирева (1832-1890). Картина «Неравный брак» (1862, ГТГ), как и «Воспитанница» Неврева, отражает особое внимание демократов-шестидесятников к бесправию и униженности женщины. Тема тяжелой женской доли была одной из важных в русской литературе и живописи тех лет. В последующие годы Пукирев исполнил ряд небольших картин, рассказывающих о жизни пореформенной России: «В мастерской художника» (1865), «Потрава» (1870), «Строение железной дороги» (1871), «Сбор недоимок» (1873), «Прием приданого по росписи» (1873) и другие. Своими немногочисленными произведениями, и в первую очередь «Неравным браком», Пукирев, подобно Перову, Невреву и другим художникам демократического направления, утверждал новые пути в искусстве - картину на современную тему, раскрывающую социальный смысл жизненных явлений.

Самостоятельная работа: описать одну из картин Н.В. Неврева.

10.3 ТПХВ - крупнейшее прогрессивное демократическое художественное объединение.

Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника И. Н. Крамского и критика В. В. Стасова, мецената П. М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве И. Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени.

Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

10.4 Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

10.5 Бытовой жанр передвижников.

Дать представление о бытовом жанре. Бытовой жанр посвящен изображению частной и общественной жизни человека и тесно переплетается с другими жанрами - историческим, портретным, пейзажным, батальным. Изображая будничную жизнь людей, художники стремятся показать их духовный мир. В картинах русских художников многосторонне отражены люди, нравы и быт тогдашней деревни. Позднее появляются и «заводские люди» - закопченные кочегары, шахтеры. Вот крестьян-новобранцев отправляют на войну при звуках гнусавой гармоник, под причитания женщин. Картины городской жизни: самодовольные старозаветные купцы, дородные купчихи. Сцены чиновничьей жизни; присутственные места: начальники в сияющих звездами мундирах.

Домашние сцены: жалкие старички-пенсионеры, ветреные модницы, несчастные невесты, брошенные жены. Простоватые сельские священники и фатоватые городские, горластые дьяконы, дьячки. Среди этих картин мелькают и интеллигенты: бедные учителя и художники, кутающиеся в плед студенты, худенькие курсистки. Нет другой поры в русской истории, так полно и многогранно отраженной в русской живописи, как вторая половина XIX века. Успех произведений жанристов был связан и с высоким профессиональным мастерством исполнения. Их картины свидетельствуют о прекрасном знании художниками природы, умении передать острую социальную ситуацию, проникновенно обрисовать душевное состояние изображенного. Широкая гамма неброских тональных отношений в живописи, свободный и точный рисунок, внимательная разработка необходимых подробностей композиции характерны для большинства жанровых картин передвижников. Все было направлено к одной цели: донести до зрителя содержание, заставить сопереживать, любить или ненавидеть.

Познакомить с творчеством В. Г. Перова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковского. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на

Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний каба́к у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз - стало предметом корысти. Высшей художественной задачей, которую призвано было решить искусство 70-х годов, было создание «хоровой картины» (выражение В.В. Стасова) на современный сюжет. Савицкий (1844-1905). В картине "Встреча иконы" (1878) сюжет дает возможность представить сцену с относительно большим количеством действующих лиц и разнообразием типов. Крестьяне высыпали за околицу навстречу чудотворной иконе.

Среди мастеров, сыгравших немалую роль в развитии жанра и вступивших на художественное поприще в 70-е годы XIX в., заметно выделяется фигура Н.А. Ярошенко (1846-1898). Он становится действительным членом Товарищества и на 6-й передвижной выставке показывает свои картины «Кочегар» и «Заключенный» (обе - 1878) - однофигурные композиции, приближающиеся к портрету. Но это портрет-тип, собирательный образ. Тяготение Ярошенко к языку художественных обобщений отчетливо проявилось в более поздней его картине «Всюду жизнь»(1888), написанной, согласно мемуарному свидетельству, под впечатлением рассказа Л.Н. Толстого «Чем люди живы?». Правда, другой жанрист 70-80-х годов - В.Е. Маковский (1846-1920) культивирует жанр в старом его понимании. В картине «Любители соловьев»(1872-1873) благодушные московские обыватели за чайным столом самозабвенно слушают раздающиеся из маленькой клетки под потолком соловьиные трели. Другая картина Маковского – «В приемной у доктора» (1870) показывает публику разного звания и чина в трагикомической ситуации вызова в лекарский кабинет. Эти и подобные им произведения Маковского как бы воскрешают жанр «физиологического очерка»: острое наблюдение манер и повадок людей разных сословий в частных случаях жизни составляет основное содержание художественного эффекта, не поднимающегося до высот социального обобщения. Подлинная сфера Маковского - не социальная сатира, а бытовой юмор. Лучшие качества таланта Маковского проявились в картине «На бульваре» (1886-1887).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Путь славы и скорби Василия Перова», из коллекции «Тайники русского музея» видеостудии «Кварт», реж. – Г. Иванова, 2010 г.

10.6 Творчество Ильи Репина

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Е. Репина;

познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

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

10.7 Историческая достоверность Василия Сурикова

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин».

Самостоятельная работа: сделать описание картины В. Сурикова «Меньшиков в Березове».

10.8 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

10.9 «Русский модерн» Виктора Васнецова.

Рассмотреть творчество Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании

декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Дать представление об особенностях стиля «русский модерн».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

10.10 Меценатство в России.

Важной чертой делового мира в России XIX века была идея служения своим богатством делу милосердия и просвещения. Этому явлению дали название «меценатство». Меценатство – покровительство богатых людей развитию науки и искусству, появившееся в России XVIII веке. Меценат является не только покровителем, но и человеком, очень хорошо разбирающимся в различных жанрах искусства и умеющим уловить новые направления их развития. Меценатами стали называть людей, добровольно жертвующих деньги и даже целое состояние на построение всевозможных общественных сооружений (театров, больниц, храмов, учебных заведений), помогающих людям искусства: писателям, художникам, поэтам, актерам и музыкантам. Как писал К. С. Станиславский: «Для того чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты».

Вообще отношение предпринимателя к своему делу в России было не совсем таким, как на Западе. Российские деловые люди смотрели на свою деятельность не столько как на источник наживы, но и как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Считалось, что богатство дается в пользование, а не в накопление, поэтому в купеческой среде необычайно были развиты благотворительность и коллекционерство, на что смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного дела. Многие предприниматели имели репутацию честных коммерсантов. Для большинства купеческих семей меценатство частенько становилось обязательным. Развитие меценатства в России началось с XVIII, а во второй половине XIX века наступил его расцвет. В загородных дворянских усадьбах, в городских дворцах собирались замечательные коллекции памятников российского и западноевропейского искусства, обширные библиотеки. Некоторые из которых были подарены затем государству.

Познакомить с деятельностью Саввы Мамонтова известно всей России. Его усилиями была построена одна из первых российских железных дорог - Троицкая, которая соединила Москву и Сергиев Посад. Его имение Абрамцево быстро сделалось одним из центров творческой жизни России. Сюда гостеприимный хозяин приглашал своих друзей из мира искусства, в

основном художников и музыкантов, по одному и семьями, предоставлял им жилье во флигелях, вместе с ними выходил на этюды, на природу. К нему приезжали Поленов, Крамской, Васнецов, Серов, Врубель, Чайковский, Мусоргский. Мамонтов не только оказывал им гостеприимство, но и поддерживал материально, заказывал дорогие работы. Также им была учреждена Частная русская опера, благодаря которой был открыт гениальный Ф. Шаляпин. Важно, что благодаря Мамонтову появилось понятие театральный художник, который с его подачи становится полноправным членом труппы. Для постановки «Снегурочки» Римского-Корсакова В. Васнецов нарисовал знаменитую серию набросков костюмов и декораций. На спектаклях мамонтовской оперы впервые выявилось выдающееся дарование К. Коровина как декоратора.

Познакомить с деятельностью Саввы Морозова(младшего). Савва Морозов много занимался благотворительностью, жертвовал деньги на строительство больниц, приютов, культурных заведений, был почетным членом Общества пособия нуждающимся студентам Московского университета. С. Морозов оказал колоссальную помощь МХТ. В 1898 году вошёл в состав Товарищества для учреждения в Москве Общедоступного театра, постоянно вносил денежные средства на строительство и развитие Художественного театра, некоторое время заведовал его финансовой частью, также был инициатором и председателем правления паевого товарищества по эксплуатации театра и строительства нового театрального здания в Камергерском переулке. Как сказал ему самому К. Станиславский: «...внесенный Вами труд мне представляется подвигом, а изящное здание, выросшее на развалинах притона, кажется сбывшимся наяву сном... Я радуюсь, что русский театр нашел своего Морозова подобно тому, как искусство дождалось своего Третьякова...»

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Москва и окрестности. Абрамцев», реж. - Антон Соболевский, 2013г.; «Абрамцево», реж – Аркадий Мамонтов, 2010 г.

10.11 История Государственной Третьяковской галереи.

Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Собрание Третьяковской галереи посвящено исключительно национальному русскому искусству, тем художникам, которые внесли свой вклад в историю русского искусства или которые были тесно связаны с ней. Такой была задумана галерея ее основателем, московским купцом и промышленником Павлом Михайловичем Третьяковым (1832-1898), такой сохранилась она до наших

дней. Датой основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год, когда молодой Третьяков приобрел первые работы современных ему русских художников, задавшись целью создать коллекцию, которая в будущем могла бы перерасти в музей национального искусства. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие», - писал собиратель в 1860 году, добавляя при этом: «... я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников».

Идея общественного служения, типичная для его эпохи, по-своему им понятая и истолкованная, вдохновляла его. Размах собирательской деятельности и широта кругозора П. М. Третьякова были поистине удивительны. Каждый год, начиная с 1856 года, в его галерею поступали десятки, а то и сотни работ. Третьяков, несмотря на свою расчетливость, не останавливался даже перед очень крупными тратами, если этого требовали интересы его дела.

Нынешнее собрание Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений и делится на несколько разделов: древнерусское искусство XII-XVIII веков - иконы, скульптура, мелкая пластика, прикладное искусство (ок. 5 тыс. экспонатов); живопись XVIII - первой половины XIX века, второй половины XIX века и рубежа XIX и XX веков (ок. 7 тысяч произведений); русская графика XVIII - начала XX века (свыше 30 тысяч произведений); русская скульптура XVIII - начала XX века (ок. 1000 экспонатов); коллекция старых антикварных рам, мебели, прикладного искусства и огромный раздел (более половины всей коллекции) послереволюционной живописи, скульптуры и графики, размещающийся в помещениях на Крымском валу.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Третьяковская галерея», реж.- Дмитрий Лавров, 2008 г.

Раздел 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

11.1 Творчество Валентина Серова

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX - начала XX века.

Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Познакомить с этапными для русского искусства и творчества работами В.А. Серова (1865 - 1911). Картина «Девочка с персиками» (1887) - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1911) - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» (1910) - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

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

11.2 Творчество Константина Коровина.

Познакомить с работами К. Коровина (1861 - 1939) - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы

11.3 Творчество Михаила Врубеля

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно,

исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове - Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоём». Прочитать М.Ю. Лермонтова «Демон».

11.4 «Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне - утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения. К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906), графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Л. Бакст «Terroantiguus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900). Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

11.5 «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря (1871 - 1960), обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого - одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

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.

11.6 «Голубая роза»

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень.

Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения

11.7 Русский авангард.

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростными противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912).

Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму - поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику

создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов

11.8 Творчество Василия Кандинского.

Рассказать о поисках своей творческой индивидуальности Кандинский *от импрессионизма до символизма и модерна*. Творческий путь художника - это движение к беспредметности. Плоскостная композиция из цветowych пятен - элементов живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он пришел к видению реальности в виде цветowych пятен; обратить внимание на свободное расположение цветowych пятен на плоскости листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; композиционное соединение цветowych пятен с черным контуром.

Выразительность ранних картин («Невеста. Русская красавица», 1903; «Пёстрая жизнь», 1907; «Дамы в кринолинах», 1909) построена на сопоставлении ярких крупных цветowych пятен и разбросанных по их поверхности сияющих красочных «точек». В результате изображение уподобляется мозаике или фейерверку на мгновение вспыхнувших огней. Художник словно создаёт иллюстрации к придуманной им самим сказке. Поиски способов выражения абсолютных истин в искусстве привели Кандинского к абстракционизму.

Трактат «О духовном в искусстве» (опубликован в 1912 г. на немецком языке, фрагменты русского варианта были прочитаны Н. И. Кульбиным в 1911 г. на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге). Утверждая духовное содержание изобразительного искусства, Кандинский считал, что сокровенный внутренний смысл вещей и явлений полнее всего может выразиться в композициях, освобождённых от иллюзорности и организованных на основе ритма, эмоционального звучания цвета, столкновений линий и красочных пятен. Он уподоблял воздействие живописи на зрителя чувствам, пробуждаемым музыкой или поэзией, поэтому его работы принято относить к направлению «лирической абстракции».

Василий Кандинский пишет в 1910 году: «Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь; это движение сложное, но определенное и переводимое в простое. Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же

внутренний смысл и цель». Среди своих произведений художник выделял «импрессии», основанные на натуральных впечатлениях («Озеро», 1910), «импровизации» - вариации на различные темы («Импровизация холодных форм», 1914) и «композиции» - синтез художественных поисков («Композиция № 6», «Композиция № 7»; обе - 1913). «Композиции» Кандинского представляют собой грандиозные симфонии в красках, то трагичные, то восторженно-ликующие.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно передать соотношение цветовых пятен по размеру, цвету, промежуткам.

11.9 Творчество Казимира Малевича.

Дать представление о супрематизме, рассказать об основателе собственного абстрактного Казимире Севериновиче Малевиче. Супрематизм – новое направление абстрактного искусства, возникшего в России в начале XX века. Пронизанные внутренним движением асимметричные, но уравновешенные супрематические композиции рождались в результате сочетания самых простых, различных по величине и цвету геометрических фигур - треугольников, полос, прямоугольников, кругов и т. д. В переводе с латинского *supremus* значит «наивысший». В «Черном квадрате» все предметные формы, казалось бы, действительно сведены к нулю, но это не конец, а только начало нового движения, вход в новое пространство.

Казимир Малевич вынашивал идею «шагнуть за нуль», в беспредметное пространство. Изображенный на белом фоне его черный квадрат стоит воспринимать не как плоскость, а как вход в космос нового пространственного видения. В результате «распадения» «Черного квадрата» появились на свет 48 новых картин, которые были показаны в 1915 году на выставке «0,10». Казимир Малевич писал в одном из своих писем, что «черный квадрат - зародыш всех возможностей - принимает при своем развитии страшную силу. Он является родоначальником куба и шара, его распадаения несут удивительную культуру в живописи». Возможно, именно супрематизм Малевича оставил для потомков визуальную летопись того времени, времени войн, катастроф, революций, когда иногда казалось, что на отдельные элементы разлагается сама действительность.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, например, из цикла «Мост над бездной» о Казимире Малевиче. Сравнение композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными

прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Задача: выявить разницу творческого метода. Эссе на тему «Черный квадрат».

11.10 Творчество Филонова

Познакомить с творчеством Павла Филонова (1883-1941) - основоположника «аналитического искусства». Сложный творческий и жизненный путь. Статья «Канон и закон» (1912), где впервые художник изложил основные принципы выработанного им стиля: ощущение движения, «сделанность» - тщательная проработка каждого участка работы, «видящий» и «знающий глаз». Филонов не стремится к прямому воздействию на зрителя с помощью обнажения собственных чувств, а, напротив, замыкается в создаваемом им образе, погружается в анализ предмета. Но анализ этот не раскрывает предмет. Филонов как бы разлагает мир на составные элементы и, пропустив их сквозь увеличительное стекло своего анализирующего глаза, синтезирует в сложные образы. У него возникают картины мира, полные символического смысла и трагического напряжения. Реальный мир в этих картинах в какой-то мере зашифрован, они полны мистических символов. Предметы превращаются в знаки, которые надо разгадывать.

Зритель приобщается к некой тайне филоновского пророчества. «Творчество - есть сделанность, рисунок - есть сделанность, форма и цвет есть сделанность. Форма даётся упорным рисунком. Каждая линия должна быть сделана. Каждый атом должен быть сделан, вся вещь должна быть сделана и выверена. Основа живописи - сделанный рисунок и выявленный цвет, живопись - есть упорная работа цветом как рисунком над формой. Живопись - есть вывод из рисунка. Живопись – есть цветовой вывод из раскрашенного рисунка. Упорно и точно думай над каждым атомом делаемой вещи. Упорно и точно делай каждый атом. Упорно рисуй каждый атом»¹. Ранние работы художника. «Крестьянская семья» («Святое Семейство», 1914) - стиль близкий традициям примитивизма. Воплощение главной идеи творчества - идеи «Мирового Расцвета» - в картине «Цветы Мирового расцвета» (1915). Пропагандистский характер искусства 20-30-х годов. «Формула империализма» (1925); «Формула петроградского пролетариата» (1920-1921); «Формула весны» (1928-1929). Желание проникнуть в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору.

¹ П. Филонов

11.11 Творчество Марка Шагала.

Познакомить с творчеством Марка Шагала. Для Марка Шагала характерны ирреальные произведения (часто на фольклорные и библейские темы), отмеченные тонкой красочностью, выразительным живописным рисунком. Марк Шагал - один из самых фантазмагорических лиричных живописцев XX века. Геометрия не вытесняет из его картин живых персонажей. Эти персонажи взяты художником не «с натуры», а из собственного духовного мира - отсюда их парадоксальная и захватывающая свобода и неподчинение законам физического мира. Живопись Шагала тех лет проникнута бунтарским духом, окрашена в эксцентричные и бурлескные тона и вместе с тем неизменно несет в себе ощущение тайны бытия.

Мир в его картинах пантеистически одухотворен и целостен, животные уравниваются в правах с человеком, но в то время как человек подчеркнуто, активен, в животных воплощено внеличное и жертвенное начало. Его искусство представляет собой поток чистой лирики, поэму в красках и линиях. Живая действительность, сохраняя свои конкретные и характерные черты, превращается во вневременные образы (недаром один из любимых персонажей художника - летящие часы, символизирующие «окрыленное» и превращенное в вечность время). Хотя в искусстве Шагала есть общее с волшебной сказкой, оно не уводит зрителя в мир чистого вымысла, а истолковывает в глубоких символах саму реальность.

В картинах художника как бы разворачивается мистерия жизни, в которой участвуют люди, ангелы, животные и их фантастические гибриды; добро существует рядом со злом, но в итоге всегда одерживает победу. Общая окраска искусства Шагала - жизнеутверждающая; в нем доминируют пасторальные образы, напоминающие персонажей из шекспировского «Сна в летнюю ночь» - влюбленные, которым ангелы дарят цветы, цирковые сцены, олицетворяющие счастливое единение людей и животных, праздник, свободу и само творчество. У Шагала мир спасает, в конечном итоге, любовь и искусство, поэтому центральное место в его живописи, наряду с влюбленными, занимают образы живописцев с палитрой и музыкантов, от местечкового скрипача до играющего на гусях ветхозаветного царя Давида. Именно художник творит красоту и гармонию и, в некоторых отношениях, сам мир.

Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву.

Самостоятельная работа: посмотреть фильмы: «Мировое искусство: Марк Шагал», реж.-Ким Эванс, 1985 г.; «Марк Шагал. Нереальная реальность», реж.- Зоя Котович, 2012г.

11.12 Творчество Кузьмы Петрова-Водкина

Сформировать представление о творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939) – крупнейшего русского живописца первой трети XX века, ученике Серова, педагоге-экспериментаторе, теоретике, писателе. Творческая интерпретация традиций прошлого с целью выражения вечных понятий красоты, гармонии, чистоты. «Сон» (1910) – повторение сюжета полотна Рафаэля «Сон рыцаря». «Купание красного коня» (1912) – монументальность, символизм, близость к древнерусской иконописи. Первоначально художник создал лишь бытовую зарисовку о купании коней, но работа его не удовлетворила. После знакомства с Владимирскими иконами замысел картины радикально изменился. Знаменитый мистический символизм полотна родился из духовного источника. «Красный конь» стал «манифестом» выставки 1912 года, и с тех пор его актуальность для России непреходяща. Все читают эту картину сообразно эпохе, её надеждам, целям, смыслам и ценностям - ведь Петров-Водкин не оставил на полотне ни одной приметы конкретного исторического времени.

Красный конь - это Россия со всей её дружелюбной мощью, а всадник - её хрупкая душа. Полотно, как всегда у Петрова-Водкина, сферично и космично. Нет линии горизонта и казалось бы, нет неба. Но всеохватная синева озера - и есть опрокинутая на зрителя небесная твердь, притом закрученная галактической спиралью.

Конь необъятен, он вырывается за границу полотна, за пределы пространства, за рамки бытия. Он велик и неколебим. Но вместе с тем красное роскошество коня, его воздетое копыто - исполнены активности и действия. «1918 год в Петрограде» (1920) - сочетание в облике молодой матери черт портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон. Педагогическая деятельность. Натюрморты. «Утренний натюрморт» (1918). Увлеченный в эти годы преподавательской деятельностью, теорией искусства, он оттачивает в натюрмортах свои изобразительные принципы.

Художник смотрит на предсмертный мир с «планетарной» дистанции, вскрывает между предметами духовные связи. На каждом сантиметре живописной поверхности он наблюдает действие магнетических космических сил. В натюрмортах самые повседневные предметы горят иконными красками пробелами, как магические кристаллы преломляют свет.

Покрытые скатертью столы схожи с алтарями, с переливающимися искрами на них божественными сосудами.

«Смерть комиссара» (1927 - 1928). «Весна» (1935). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, анализ композиции натюрморта (по выбору).

11.13 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

11.14 Зачет

Раздел 12. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

12.1 Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «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.

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

12.2 «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, 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. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание

сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К.Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

12.3 Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик. Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

12.4 Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества

советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова и др.

12.5 Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В. Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

Подготовка к итоговой аттестации (экзамену)

Раздел 13. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XIX - XX ВЕКА

13.1 Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. 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 Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ванЭтвельде (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 сообщений о творчестве Антонио Гауди.*

13.2 Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи XV века. Д. Г. Россети «Возлюбленная» (1865 - 1866). Д. Э. Миллес «Офелия» (1852).

Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 - 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы

отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 - 1947); с манифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 - 1943): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 - 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

13.3 Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие»; 1899 - 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 - 1954) «Две шляпки» (1906). Морис де Вламинк (1876 - 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 - 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 - 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и «Синий всадник». Людвиг Эрнст 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).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн, Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 - 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912). Умберто Боччони (1882 - 1916) «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского - свехреализм - направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Месь» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

13.4 Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

13.5 Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

13.6 Ле Корбюзье

Сформировать представление о Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965) – главе конструктивизма; зодчем, живописце, скульпторе, дизайнере, блестящем публицисте и теоретике. Начало творческого пути с семейной профессии часовщика-гравера; увлечение архитектурой. Его архитектурные «университеты»: глубокое самообразование, путешествия, музеи, библиотеки, творческое общение со

многими ведущими мастерами. 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: 1) дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается зеленая зона; 2) свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки помещения можно располагать по-разному; 3) несущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от гибкости планировки; 4) оконные проемы сливаются в единое ленточное окно; 5) плоская крыша-терраса с садом, которая должна возвращать городу ту зелень, которую отбирает объем здания. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 - 1935) - первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Отказ от своего лозунга «Дом – машина для жилья», выступление против рационального производства.

Введение в свои работы форм, характерных для традиционного жилища. Дом Эррасурис в Чили (1930). Работа по исследованию пропорций. Создание модулятора (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).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера.

13.7 Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико

Сформировать представление о метафизической живописи - направлении в итальянской живописи, возникшем в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо Де Кирико (1888 - 1978) - один 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. «мета физика» - 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. Манекен – ключевой персонаж метафизической живописи. «Археологи».

Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться. Стремление вырваться из определенностей пространства и времени. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Искусство для Де Кирико - своеобразный музей, где можно черпать вдохновение, заимствовать композиционные схемы, приемы письма. Элемент игры, буффонады - главное в его общении со зрителем.

Самостоятельная работа: сделать описание картины Де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

13.8 Пит Мондриан и неопластицизм

Сформировать представление о неопластицизме. Познакомить с творчеством Пита Мондриана (1872 - 1944) - лидера голландской группы «Стиль», автором первых геометрически-простых абстрактных работ. Путь от реализма через кубизм к беспредметной абстрактной живописи. Обобщение натурального мотива, выявление основного характерного модуля для создания пластического эквивалента «структуры мироздания». Анализ картин «Красное дерево» (1909 - 1910), «Серебристое дерево» (1912), «Мелодия в цветах» (1912). Задача: увидеть прекрасное в простом мотиве; почувствовать пропорциональность частей картин; гармонию цветовых отношений; умение художника построить пространство и создать стройную композицию; почувствовать ритм изогнутых линий. Создание Мондрианом основы теории неопластицизма (системы геометрического абстракционизма).

Появление нового понимание искусства как формы устремления научно-технической мысли по пути к развитию производства и скорейшего достижения земного цивилизованного рая. Принципы неопластицизма: перпендикулярное пересечение линий, ограничение палитры тремя чистыми основными цветами, подчеркивание плоскости, равновесие. Достижение гармонии простотой и чистотой отношений внутри холста. Серия композиций в квадрате (ромбе) и «решеток». Организация плоскости с помощью геометрически-простых элементов. «Композиция с красным, синим и желтым» (1930); «Композиция с голубым» (1935); «Нью-Йорк-сити 1» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). Использование идей художника современными дизайнерами.

Самостоятельная работа: рисунок-копия работы Пита Мондриана.

13.9 Дадаизм (1913 -1920-е)

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 - 1923 годах). Термин «дада» (дадаизм). Тристан Тцара (настоящее имя Самуи Розеншток, 1896 - 1963) - выходец из Румынии, основатель течения, французский теоретик искусства, живописец, поэт. Главная задача движения: разрушение какой бы то ни было эстетики. Выражение недовольства буржуазным обществом, стремление дразнить и провоцировать его. Рождение движения в Швейцарии в 1916 году.

Причины возникновения (реакция на мировую катастрофу Первой мировой войны опрокинувшей представления о здравом смысле). Деятельность Марселя Дюшана (1887 - 1968), который изменил ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник - коллажа и фроттажа. Кошунственная картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready-made). Марсель Дюшан: «Велосипедное колесо на табуретке» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1913 году; «Фонтан» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1918 году. Абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, похожие на инженерные схемы Франсиса Пикабиа (1879 - 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Международное движение дадаизма. Выставки, журнальная деятельность. Выставка дадаистов 1920 года в Кёльне. Деятельность ярких представителей направления: Ханса Арпа (живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»); Курта Швиттерса (1887 - 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы»; Макса Эрнста (1891 - 1976) - соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов. Курт Швиттерс «Мерц 25 А. Созвездие». Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

13.10 Сюрреализм

Расширить представление о сюрреализме (слово сюрреализм (фр. – «сверхреальность»)) - направлении в искусстве и литературе XX века.

«Манифест сюрреализма», опубликованный поэтом Андре Бретоном в 1924 году. Зарождение сюрреализма в среде художников-дадаистов, применение ключевых приемов дада - «реди-мейд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Влияние на художников теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Метод свободных ассоциаций. Коллективное творчество (игра «изысканный труп»). Эксперименты с различными техниками.

Метод графического автоматизма французского художника Андре Массона (1896 - 1987). А. Массон «Медитация на дубовом листе» (1942). Использование техники фроттажа (фр. «натирание»). Макс Эрнст «Она хранит свою тайну» (1925). Главные принципы сюрреализма: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Макс Эрнст «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926). Ив Танги (1900 - 1955) «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 - 1967) «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955). Творчество испанского художника Сальвадор Дали как символа движения сюрреализма. Сальвадор Дали (1904 - 1989) - живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Картины-ребусы. «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; просмотр документального фильма о «Сальвадоре Дали»; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

13.11 Абстрактный экспрессионизм

Дать представление о формировании Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма 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).

Самостоятельная работа: повторить понятие «экспрессионизм»; записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины; поискать дополнительный визуальный материал.

13.12 Поп-арт и процессуальное искусство

Сформировать представление о поп-арте и процессуальном искусстве. Термин «поп-арт» (англ. popart, сокращенное от popularart - «популярное искусство»). Рождение направления в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта: комиксы, коммерческая реклама. Быстрое распространение стиля. Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925 - 2008) - один из лидеров поп-арта. Сотрудничество художника с выдающимися авангардистами своего времени: музыкантами, хореографами, художниками. Соединение шелкографического изображения, фрагментов материального подбора и свободно положенных пятен красок.

Умение видеть в хаотических наслоениях современной реальности наиболее общих черт и передавать их, используя средства пластического языка. Композиционное соединение структурности и свободы. Р. Раушенберг «Имение» (1963). Энди Уорхолл (1928 - 1987) - один из лидеров поп-арта. Привлечение внимания к абстрактным свойствам вещей, тиражирование объектов (этикеток банок, бутылок кока-колы, лица Мэрилин Монро). Э. Уорхолл «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962). Отражение стремления массового зрителя к созданию идолов, кумиров. Программная идея направления: расширение понятия искусства за пределы собственно художественного рода деятельности. Существенная особенность культуры авангарда - отрицание границы между искусством и жизнью. Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (англ. happening - «происходящее») - абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Влияние поп-арта на развитие современного искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины «поп-арт», «шелкография», «хэппенинг»; поискать дополнительный визуальный материал.

13.13 Гиперреализм и концептуализм

Сформировать представление о двух полярных течениях в искусстве второй половины XX века. Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»).

Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес. «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз. Линда. (1975 – 1976). 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 «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины («гиперреализм» и концептуализм).

13.4 Постмодернизм и трансавангард

Сформировать представление о состоянии западной культуры конца XX века. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины: 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»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») - более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива).

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.

13.5 Искусствоведческий анализ произведений искусства.

Раздел 14. КИНО И ЖИВОПИСЬ

14.1 Аудиовизуальное искусство

Сформировать представление о понятии «аудиовизуальное искусство». Развитие аудиовизуальных искусств, основанных на технике - фотографии, мультипликации, кино, видео в XX веке. История аудиовизуального кино как процесса поиска средств по-новому отразить мир и человека. Освоение художественных возможностей техники на протяжении XX века. Начало поиска в этом направлении в России. Новаторская деятельность в области фотографии Александра Родченко, в области кино Сергея Эйзенштейна. Изменение положения вещей в эпоху постмодернизма. Объединение мира с помощью Интернета. Девальвация застывшего изображения и клиповое сознание людей начала XXI века. Конфликт между техническими средствами и отсутствием вкуса и мастерства у большинства людей, пытающихся сегодня заниматься видеоискусством. Искусство, заставляющее думать и искусство развлекающее.

Роль искусства в воспитании человека. Виды и жанры кино: кинохроника, документальное и игровое кино, анимация, пионером которой стал еще в конце XIX века Жорж Мельес, а позже – научно-популярное, учебное и иные виды кино. Документальное кино начиналось с обычной кинохроники. Уже на заре кинематографа во Франции появился не только «Патефон», но и «Пате-журнал», где отражались важнейшие события, происходящие в мире. Игровое кино, помимо жанров, скопированных у литературы, стало самостоятельно изобретать новые – научную фантастику, к примеру. Жанры кино: *боевики* - это фильмы, в сюжете которых присутствуют взрывы, драки, погони. В большинстве случаев присутствует положительный персонаж, который не только умеет хорошо драться, но и в совершенстве владеет всеми видами оружия.

Детективы. В таких кинолентах всегда присутствует злодей (убийца, преступник) и неподкупный полицейский, которому нужно расследовать это трудное преступление. Именно это расследование будет происходить на глазах зрителя. Голливуде очень любят снимать фильмы *драмы и мелодрамы*. Драмы как жанр достаточно широкомасштабны, поскольку при желании есть возможность подогнать этот жанр подо что угодно. В любом фильме мелодраме главный герой попадает из одной драматической ситуации в другую. Хотя, как правило, всегда приходит переломный момент, и главное действующее лицо фильма начинает активно двигаться к исполнению своих мечтаний. Нередко окончание фильма хорошее. Однако данный тип жанра после просмотра все-таки заставляет зрителя задуматься о морали и людских ценностях.

Комедийные фильмы подразделяются на: ситуационные комедии, драматические комедии, фильмы-пародии.

В приключенческих фильмах главным героям необходимо оригинально выпутаться из сложившейся нелегкой ситуации. Для примера можете посмотреть «Мумия» или «Остров сокровищ».

Триллеры. Жанр, который заставляет зрителя хорошенько поволноваться. Он пребывает в напряжении в течение всего кинофильма. Вплоть до того, что любое окно или дверь, которая закрыта, вводит зрителей в состояние тревоги. Главное задание фильмов ужасов – хорошо напугать зрителя. Пускай это будет вампир, который откуда-то резко появился, или зомби, или просто какой-то выдуманный уродец.

Фильмы-фэнтези. Яркой картиной из жанра фантастических фильмов считается «Властелин колец», «Аватар».

Самостоятельная работа: посмотреть фильм с участием Чарли Чаплина и Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

14.2 Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века

Дать представление об обращении к кино ряда авангардных художников в начале XX века с целью поиска нового художественного языка. Деятельность итальянского футуриста Маринетти по превращению кинематографа в новое выразительное средство. Первые опыты кино-авангарда в Германии. Создание «абстрактной анимационной живописи». Деятельность Эггелинга и Рихтера. Ирония и странности французского авангарда в фильмах Ф. Леже («Механический балет», 1924), Ман Рэя («Морская звезда», 1928). Обращение к языку кино сюрреалистов. Фильмы «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век», снятые Луи Бюнюэлем вместе с Сальвадором Дали.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Механический балет Balletmecanique 1924» Ф. Леже; подготовить сообщение о творчестве художника Фернана Леже (1897-1899), подобрать иллюстративный материал.

14.3 Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века

Сформировать представление о развитии анимационного кино после 1940 годов, позволившего некоторым художникам проявить свой талант (Коль, Блэктон, Маккей, Уолт Дисней). Деятельность Уолта Диснея. Изобретение Маклареном новой техники (рисунок пастелью или карандашом прямо на фото пленке). Начало кинетизма.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Уолта Диснея, посмотреть подборку мультфильмов Уолта Диснея.

14.4 Анимационное искусство в России

Расширить представление об истории русской мультипликации (то же, что анимация). Слово «мультипликация» (с лат. означает «умножение»). Творчество художника и оператора В. А. Старевича, снявшего первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люконида, или Война рогачей и усачей», персонажами которого были препарированные жуки.

Становление отечественной школы мультипликации во второй половине 1920-х годов. Появление первых детских мультфильмов. «Сенька-африканец» И. П. Иванова-Вано, Ю. А. Меркулова, Д. Я. Черкеса; «Каток» Иванова-Вано, Черкеса; «Тараканище» А. В. Иванова и др. Развитие жанра сказки на студии «Союзмультфильм», созданной в 1936 году. «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова (Иванов-Вано) - первый советский полнометражный рисованный фильм. Лучшие фильмы-сказки послевоенных лет - «Снежная королева», «Золотая антилопа» режиссера Л. К. Атаманова.

Успех на международном экране советской мультипликации. Интерес к миру человеческой души, стремление раскрыть сложный внутренний мир современного человека в фильме Норштейна «Сказка сказок».

Творчество Гарри Бардина. Творчество Александра Петрова. Характерной особенностью творчества мультипликатора является техника «ожившей живописи», причём рисует он на стекле масляными красками, и не только кистью, но и пальцами. В 2000 году «Старик и море», ставший первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX, был удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар».

Самостоятельная работа: записать в тетрадь имена художников-мультипликаторов и названия шедевров российской мультипликации; посмотреть мультфильмы Назарова; посмотреть мультфильм «Адажио» Гарри Бардина; посмотреть мультфильм А. Петрова «Моя любовь», 2006 г.

14.5 Фильмы современных зарубежных художников.

Поднять вопросы о значении искусства в обществе, о роли художника в современном мире. Особенности киноиндустрии, кассовость. Благодаря достижениям кинотехники и современного телевидения появилась возможность показывать на экране то, что в недалеком прошлом еще невозможно было себе представить. Правда, сегодня, при создании экранных трюков с помощью компьютерной техники порой страдает художественная сущность самого произведения. Самые известные фильмы. «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. По сюжету действие происходит в 2154 году. Люди добывают особо ценный минерал анобтаниум, который есть только на Планете Пандора. Расширение минералодобывающей колонии угрожает существованию местного племени, которое состоит из человекоподобных существ под названием На'ви. «Титаник» Джеймса Кэмерона, вышедший на широкие экраны в далеком 1997 году. Это фильм-катастрофа, в котором Джеймс показывает не только саму гибель самого известного в мире корабля, но и историю любви между двумя людьми из совершенно разных слоев общества. Кстати, «Титаник» удостоился 11 «Оскаров».

«Гарри Поттер» - легендарная многосерийная картина, которая пользуется огромным спросом у молодежи всего мира. «Властелин колец». «Пираты Карибского моря: Черная жемчужина». Современная версия «Звездных воин» — культовой саги, воссозданной Джорджем Лукасом. Рыцарь-джедай Квай-Гон Джинна и его падаван Оби-Вана Кеноби становятся послами для урегулирования конфликта между планетой Набу и Торговой Федерацией. Увы, до переговоров не дошло - Владыка Ситхов приказывает Федерации уничтожить послов и сразу приступить к оккупации Набу. Джедаи Набу покидают вместе с королевой планету и должны добраться до столицы мира планеты-города Корусанта, где выступят перед сенатом. Самые лучшие фильмы о любви были сняты в Голливуде. Достаточно вспомнить хотя бы одну из первых экранизаций знаменитого романа «Унесенные ветром» знаменитой американской писательницы Маргарет Митчелл, который повествует о строптивой Скарлетт и ее трагической истории любви к Ретту Батлеру, которых блистательно сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Фильм «Грязные танцы» был снят в 1987 году и

собрал в прокате более 200 миллионов долларов. Самые известные актеры и актрисы.

Влияние телевидения на киноиндустрию. Возникновение сериалов, как жанра многосерийного фильма. Понятие «мыльных опер». Киноиндустрия сериального производства.

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации; на выбор посмотреть фильмы «Гладиатор», «Форест Гамп».

14.6 Современный российский кинематограф

История развития кинематографа. Знаменитые киностудии. К 1910 году российский кинематограф обрел свое лицо. Появилось достаточно много фильмов в различных жанрах – детектив, мелодрама, историческая и военная тематика. В России появились первые кинозвезды - Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов. Период 30-х – 40-х годов: яркие комедии и звезды, такие, как актриса Любовь Орлова, режиссер Григорий Александров. Фильмы, вышедшие в то время, в мире были практически неизвестны. Играл роль «железный занавес» и негативное восприятие жизни в России в западных странах. Сами же жители СССР свое кино очень любили. Кинотеатры пользовались популярностью и часто были заполнены до отказа. Война резко изменила тематический и жанровый спектр российского кино. После «пилотных» короткометражек «Боевых сборников» появились полнометражные фильмы о войне («Радуга», «Нашествие», «Она защищает Родину», «Зоя» и др.), где война уже не представляла чередой легких побед над карикатурно слабым противником. Советский период: мелодрамы, комедии историко-патриотическое кино.

Наиболее заметной фигурой тех лет, бесспорно, стал Григорий Чухрай («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»). Однако и кинематографисты старшего поколения не спешили уйти с ковра. «Летят журавли» - подлинный шедевр режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского - заслуженно завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. К слову, эту «каннскую высоту» - ни до, ни после – не удалось взять ни одному российскому фильму...*Посмотреть фильм*

«Летят журавли». Комедии Леонида Гайдая («Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»), Эльдара Рязанова («Берегись автомобиля!») и Георгия Данелия («Я шагаю по Москве»). Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Леонида Гайдая («12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»), Эльдара Рязанова («Ирония судьбы», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»), зрелищные ленты Владимира

Мотыля («Белое солнце пустыни») и Александра Митты («Экипаж»). Абсолютными рекордсменами тех лет стали мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (приз «Оскар») и боевик «Пираты XX века» Бориса Дурова. «Оскар» и призы Каннского и иных фестивалей, как бы там не возмущались недоброжелатели, просто так не получают. Драма Никита Михалкова «Утомленные солнцем», на мой взгляд, серьезная художественная удача не только кинематографического года, но и десятилетия.

Фильмы 2000-х: «Мы из будущего», Режиссер: Андрей Малюков, 2008, «Легенда номер 17» реж. – Николай Лебедев, 2013, «Сталинград» Ф. Бондарчука и др.

«12», реж.- Никита Михалков, 2007. Дюжина присяжных собралась для вынесения приговора 18-ти летнему юноше, подозреваемому в убийстве отчима. Судебное заседание складывается не в пользу обвиняемого: практически все улики свидетельствуют против него. 11 приставов уже готовы признать мальчишку виновным, но один несогласный вносит смятение в умы заседателей. Процесс затягивается. «12» стал первым фильмом отечественного производства, в котором использовался прием синхронной съемки. Данное новшество призвано держать в кадре всех актеров одновременно.

«Грозовые ворота» реж.- Андрей Малюков, 2006 г. Рота старшего лейтенанта Александра Доронина, в которой служат молодые солдаты — «мажор» Константин Ветров и деревенский парень Николай Горшков, командирована в Чечню. Командир полка полковник Галкин поручает Доронину оборону перевала «Грозовые ворота». К роте Доронина прикомандировывают группу спецназа ГРУ под командованием майора Егорова. Вскоре по прибытии на перевал, Егоров знакомит Доронина со своим доверенным лицом Шахом, бывшим чеченским боевиком. У Шаха имеется достоверная информация, что к перевалу стягиваются крупные силы боевиков. Они готовятся нанести роте сокрушительный удар.

«Географ глобус пропил», реж. – Александр Велединский, 2013 г. Жизненная драма о самом главном. Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет девятиклассников в поход — сплавиться по реке. Еще он пьет с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живет. Фильм «Географ глобус пропил» снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.

Возможны изменения в списке фильмов.

Самостоятельная работа: на выбор посмотреть фильмы «Собачье сердце», реж.- Владимир Бортко, 1988, «Белый Бим Черное ухо», реж.- Станислав Ростоцкий, 1967, «Мы из будущего- 2», реж. Александр Самохвалов, Борис Ростов, 2010, «В августе восьмого», реж.- Джаник Файзиев, 2012.

14.7 Подготовка к итоговой аттестации.

Итоговая аттестация.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся 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 обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным

учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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

2. Критерии оценки

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. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать 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. Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 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 обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся 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 обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 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 обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать

умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

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

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009;
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990;
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990;
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002;
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001;
6. Гнедич П. П. История искусства. - М: АСТ, 2009;
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978;
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978;
9. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989;
10. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004;
11. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008;
12. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981;
13. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990;
14. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006;
15. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001;
16. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004;
17. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004;
18. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001;

19. Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII - XIX веков. -М., 1975;
20. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке.-3-е изд.-М.:Изд-во «Республика», 1999;
21. Брук Я.В. У истоков русского жанра. XVIII век. -М., 1990;
22. Гершензон-Чегодаева Н.М.. Дмитрий Григорьевич Левицкий. - М., 1964;
23. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: УИЦ Гардарики; Литературно-педагогическое агентство Кафедра-М, 1999;
24. Евангулова О.С. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. /Евангулова О.С. Карев А.А. -М., 1994;
25. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура.-5е изд., перераб. и доп.-М.: Академия, 2005;
26. Журавлева Е.В. Владимир Егорович Маковский. 1846-1920.- М.:Искусство, 1972;
27. Зонова З.Т. Григорий Иванович Угрюмов. 1764-1823. -М., 1996;
28. Карев А.А. Миниатюрный портрет в России XVIII века. -М., 1989;
29. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. -М., 1964;
30. Кузнецов С. Неизвестный Левицкий.- СПб., 1996;
31. Культурология. История мировой культуры: Учебное пособие для вузов/Под ред. Проф. А.Н. Марковой. – М. Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995;
32. Культурология: Учебник для студентов технических вузов / Колл. Авт.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа., 1999;
33. Молева Н.М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. -М., 1980;
34. Островский Г. Рассказ о русской живописи.-М.: Изобразительное искусство, 1987;
35. Репин И. Далекое – близкое.-7-е изд.-М.:Искусство, 1964;
36. С веком наравне. Рассказы о картинах. Том 1.-М.:Молодая гвардия, 1989;
37. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.: Академия, 2004;
38. Энциклопедический словарь юного художника/Сост.Н.И.Платонова, В.Д.Синюков.-М.:Педагогика. 1983.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, 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.