

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Нижнего Новгорода

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа №2»

**Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02.
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись»**

г. Нижний Новгород
2013г.

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
МБОУ ДОД «ДХШ №2»

(дата рассмотрения)

«Утверждаю»
Директор Дятлова И.В.

(подпись)

(дата утверждения)

Разработчик:
Ю. А. Ветюгова, преподаватель первой категории;
Методический совет МБОУ ДОД «ДХШ №2».

Рецензент:
Н.В. Квач, доцент кафедры культурологи, истории и древних языков НГЛУ
им. Н.А.Добролюбова;
Ю.П. Павленко, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «ДХШ №2»,
преподаватель высшей категории.

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Сроки реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБОУ ДОД «ДХШ №2»;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание тем и разделов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- Средства обучения.

1. 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 формирование у учащихся теоретической базы знаний об истории развития изобразительного искусства и архитектуры на протяжении всего этапа существования человечества, начиная с первобытного периода и заканчивая второй половиной XX века, а также на восприятие искусства как неотъемлемой части исторического процесса, отражающего уровень развития общества и его наиболее острые противоречия. Кроме того, данный предмет способствует воспитанию и развитию у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные обычаи разных народов; формированию у обучающихся собственных эстетических и нравственных ценностей, что помогает выработать умения в своей практической деятельности, опираясь на существующие традиции.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны научиться анализировать содержательные и формально-выразительные средства произведений искусства и формировать умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Это позволит им, осознано подходить к созданию собственных работ: выбору сюжетов, композиционному построению, колористическому решению.

Сроки реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс по 31 неделе ежегодно.

Объем учебного времени,

предусмотренный учебным планом МБОУ ДОД «ДХШ № 2».

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения по программе «Живопись»

составляет 325,5 часов. Из них: 201,5 часов – аудиторные занятия, 124 часов - самостоятельная работа.

Программой предусмотрена промежуточная аттестация в форме письменной работы, устного опроса, экзамена. Письменная работа и устный опрос проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий в количестве одного академического часа. Кроме того программой предусмотрены консультационные часы, которые проводятся в счет резервного времени.

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

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов	
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Полугодия												
Аудиторные занятия			24	22,5	24	22,5	24	22,5	32	30	201,5	
Самостоятельная работа			16	15	16	15	16	15	16	15	124	
Максимальная учебная нагрузка			40	37,5	40	37,5	40	37,5	48	45	325,5	
Вид и форма промежуточной и итоговой аттестации			промежуточная аттестация: письменная контрольная работа	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос, экзамен	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос	промежуточная аттестация: письменная контрольная работа, экзамен	промежуточная аттестация: письменная контрольная работа	промежуточная аттестация: письменная контрольная работа, экзамен	промежуточная аттестация: письменная контрольная работа	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос. Итоговая аттестация: выпускной экзамен.		

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 10 до 12 человек). Занятия строятся в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

- аудиторных занятий:
2-4 классы - 1,5 часа;
5 класс – 2 часа.
- самостоятельной работы – 1 час.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета – сформировать теоретическую базу знаний по истории изобразительного искусства и архитектуры; способствовать художественно-эстетическому развитию личности учащегося, а также выявить одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовить их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета:

- пробуждение у учащихся интереса к истории изобразительного искусства и архитектуры и к творчеству русских и зарубежных художников;
- формирование знаний по истории развития изобразительного искусства и архитектуры (по основным стилям и направлениям);
- формирование знаний основных понятий и терминов изобразительного искусства и архитектуры и развитие умений применять их в собственной речи;
- Развитие умения выявлять черты основных художественных стилей и направлений в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Развитие умения анализировать и сравнивать художественные произведения: выявлять содержательные особенности и выразительные средства формы, используемые художником при создании художественного образа.
- Развитие умений выражения собственного мнения по поводу произведений и явлений изобразительного искусства.
- Развитие умений применения теоретических знаний в практической деятельности (использование композиционных приемов и цветовых решений при создании собственных работ).

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- Пояснительная записка;
- Содержание учебного предмета;
- Требования к уровню подготовки обучающихся;
- Формы и методы контроля, система оценок;
- Методическое обеспечение учебного процесса;
- Список литературы и средств обучения.

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Учебный класс по предмету «Истории изобразительного искусства» оснащен столами, стульями, настольными лампами, компьютером, проектором, экраном, телевизором, видеомагнитофоном, DVD-плеером, оформлен репродукциями художников мирового искусства и наглядными пособиями.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей в читальном зале 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 мирового и русского искусства и архитектуры, монографиями о творчестве художников, художественными альбомами. Каждый учащийся обеспечивается основной учебной литературой по предмету.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство и архитектура Древнего мира
- Искусство и архитектура Античности
- Искусство и архитектура Средневековья
- Искусство и архитектура Древней Руси X – XVII вв.
- Искусство и архитектура эпохи Возрождения
- Искусство и архитектура Западной Европы XVII- XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство и архитектура Западной Европы XIX века
- Русское искусство и архитектура XIX века
- Искусство и архитектура рубежа XIX –XX веков
- Искусство XX века

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план составлен для 5-летнего срока обучения по программе «Живопись» и предполагает реализацию учебного предмета «История изобразительного искусства» в объеме 201,5 аудиторных часов (по 1,5 часа в неделю со 2 по 4 класс и по 2 часа в неделю в 5 классе).

В данной программе предусмотрена итоговая аттестация по окончании реализации учебного предмета в 5 классе.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			325,5	124	201,5
1 год обучения III полугодие					
Раздел 1. Искусство и архитектура Древнего мира					
1.1	Первобытное искусство.	беседа	5	2	3
1.2	Искусство и архитектура Древнего Египта	беседа	5	2	3
1.3	Искусство и архитектура Месопотамии	беседа	2,5	1	1,5
1.4	Искусство и архитектура Древней Индии	беседа	5	2	3
1.5	Искусство архитектура Древнего Китая и Японии.	беседа	5	2	3
1.6	Искусство и архитектура народов древней Америки	беседа	2,5	1	1,5
Раздел 2. Искусство и архитектура Античности					
2.1	Искусство и архитектура Древней Греции	беседа	14	6	8
	Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа		1	0	1
	Всего часов		40	16	24
1 год обучения IV полугодие					
2.2.	Искусство и архитектура Древнего Рима	беседа	13	5	8
Раздел 3. Искусство и архитектура Средневековья					
3.1.	Искусство и архитектура Византии	беседа	7,5	3	4,5
3.2.	Средневековое искусство Западной Европы	беседа			
3.2.1	Искусство и архитектура варварских племен	беседа	2,5	1	1,5
3.2.2	Искусство и архитектура Романики	беседа	5	2	3
3.2.3	Искусство и архитектура	беседа	5	2	3

	Готики				
3.3	Искусство средневекового Востока	беседа	2,5	1	1,5
	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос		2	1	1
	Всего часов		37,5	15	22,5
2 год обучения V полугодие					
Раздел 4. Искусство и архитектура Древней Руси X – XVII вв.					
4.1.	Архитектура Древней Руси X – XVII вв.	беседа	7,5	3	4,5
4.2.	Архитектура Нижнего Новгорода XVI – XVII вв.	беседа	2,5	1	1,5
4.3.	Древнерусская живопись XII – XVII вв.	беседа	5	2	3
4.4.	Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Древней Руси	беседа	2,5	1	1,5
Раздел 5. Искусство и архитектура эпохи Возрождения					
5.1.	Искусство и архитектура Итальянского Возрождения				
5.1.1	Искусство Проторенессанса	беседа	2,5	1	1,5
5.1.2	Искусство и архитектура Раннего Возрождения	беседа	7,5	3	4,5
5.1.3	Искусство и архитектура Высокого Возрождения	беседа	11,5	5	6,5
	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос		1	0	1
	Всего часов		40	16	24
2 год обучения VI полугодие					
5.1.4	Искусство Позднего Возрождения	беседа	2,5	1	1,5
5.2	Искусство Северного Возрождения	беседа	5	2	3
Раздел 6. Искусство и архитектура Западной Европы XVII- XVIII вв.					
6.1	Искусство и архитектура Италии XVII века	беседа	8	3	5
6.2	Искусство Испании XVII века	беседа	5	2	3
6.3	Искусство Фландрии XVII века	беседа	5	2	3
6.4	Искусство Голландии XVII века	беседа	5	2	3
6.5	Искусство и архитектура Франции XVII века	беседа	5	2	3
	Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа		2	1	1
	Всего часов		37,5	15	22,5

3 год обучения VII полугодие					
Раздел 6. Искусство и архитектура Западной Европы XVII- XVIII вв.					
6.6	Искусство и архитектура Франции XVIII века	беседа	7,5	3	4,5
6.7	Искусство Англии XVIII века	беседа	4	2	2
Раздел 7. Русское искусство XVIII века					
7.1	Русская архитектура XVIII века	беседа	5	2	3
7.2	Архитектура Нижнего Новгорода XVIII века	беседа	2,5	1	1,5
7.3	Русская скульптура XVIII века	беседа	2,5	1	1,5
7.4	Русская живопись XVIII века	беседа	7,5	3	4,5
Раздел 8. Искусство и архитектура Западной Европы XIX века					
8.1	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв.	беседа	2,5	1	1,5
8.2	Французский классицизм конца XVIII – первой трети XIX вв.	беседа	2,5	1	1,5
8.3	Направление «Романтизм» в европейской живописи XIX века (Франция, Германия, Англия).	беседа	5	2	3
	Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа		1	0	1
	Всего часов		40	16	24
3 год обучения VIII полугодие					
8.4	Направление «Реализм» во французской живописи XIX века.	беседа	7,5	3	4,5
8.5	Импрессионисты	беседа	7,5	3	4,5
8.6	Постимпрессионисты	беседа	5	2	3
Раздел 9. Русское искусство и архитектура XIX века					
9.1	Русская архитектура XIX века	беседа	7,5	3	4,5
9.2	Архитектура Нижнего Новгорода XIX века	беседа	3	1	2
9.3	Русская скульптура XIX века	беседа	5	2	3
	Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа		2	1	1
	Всего часов		37,5	15	22,5
4 год обучения IX полугодие					
9.4	Русская живопись XIX века	беседа	21	7	14
Раздел 10. Искусство и архитектура рубежа XIX –XX веков					
10.1	Стиль модерн в Европейском искусстве и архитектуре	лекция	9	3	6
10.2	Стиль модерн в русской архитектуре	лекция	4,5	1,5	3

10.3	Архитектура стиля модерн в Нижнем Новгороде	лекция	1,5	0,5	1
10.4	Русская скульптура рубежа XIX – XX веков	лекция	3	1	2
10.5	Русская живопись рубежа XIX – XX веков	лекция	8	3	5
	Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа		1	0	1
	Всего часов		48	16	32
4 год обучения X полугодие					
Раздел 11. Искусство XX века					
11.1	Авангардные течения в западноевропейской живописи начала XX века.	лекция	6	2	4
11.2	Искусство и архитектура Западной Европы середины и второй половины XX века	лекция	6	2	4
11.3	Авангардные течения в русской живописи начала XX века.	лекция	6	2	4
11.4	Советская архитектура	лекция	4,5	1,5	3
11.5	Архитектура Нижнего Новгорода XX века	лекция	1,5	0,5	1
11.6	Советская скульптура	лекция	3	1	2
11.7	Советская живопись	лекция	16	5	11
	Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос		2	1	1
	Всего часов		45	15	30

Годовые требования. Содержание разделов и тем
Первый год обучения III полугодие

Раздел 1. Искусство и архитектура Древнего мира

1.1. Тема. Первобытное искусство

Роль изображений в жизни первобытного человека. Их связь с другими видами деятельности. Синкретический характер первобытного искусства. Версии происхождения изобразительного искусства. Функции искусства в данный период.

Основные этапы развития первобытного общества и специфические особенности развития искусства в каждый из периодов: палеолит, мезолит, неолит, эпоха бронзы, эпоха железа.

Палеолит. Миметическая основа искусства. Основные темы изображения: животные (в живописи) и женская фигура (в скульптуре).

Примеры памятников: живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции и др., женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф

«Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др..

Мезолит. Схематическая основа изображений. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен.

Примеры памятников: Наскальные изображения (росписи и петроглифы) Восточной Испании, Африки.

Неолит. Знаковый характер искусства. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента. Возникновение мегалитической архитектуры: менгиры, дольмены, кромлехи.

Примеры памятников: петроглифы Северной Европы, Сибири и Урала, керамика и мелкая пластика Восточной Европы, Передней и Средней Азии, мегалитические сооружения.

Бронзовый век. Майкопская и кобанская культуры (Кавказ) и сибирские культуры (Минусинская котловина).

Примеры памятников: предметы декоративно-прикладного искусства кобанской культуры, каменные изваяния минусинских культур.

Железный век. Гальштаттская культура и латенская культура Западной и Центральной Европы, культура скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Скифо-сибирский «звериный стиль». Захоронения-курганы Алтая: Пазырыкские курганы и Ак-Алах.

Примеры произведений: декоративно-прикладное искусство Гальштаттской и латенской культур, культуры скифов (из Костромского и Пазырыкских курганов).

Самостоятельная работа: основываясь на репродукции, нарисовать фигуру бизона из пещеры Альтамира в рабочих тетрадах, стараясь максимально точно копировать все детали.

1.2. Тема. Искусство и архитектура Древнего Египта

Основные этапы истории Древнего Египта (Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, Поздний период). Специфика развития искусства и архитектуры в каждом из периодов. Верования древних египтян. Влияние религии на образ жизни и искусство.

Древнее царство. Религиозная архитектура: гробницы в виде пирамид, заупокойные храмы. Круглая скульптура. Сакральные свойства скульптурного портрета, деревянные скульптурки ушебти – слуги для загробного мира.

Рельефы и росписи гробниц и заупокойных храмов. «Египетский канон» - правила изображения человека в росписи и рельефе.

Примеры произведений: пирамиды Джосера в Саккара, пирамида Снофру в Дашуре, пирамиды, заупокойный храм фараона Хафра и Большой сфинкс в Гизе, статуя фараона Хафра, царевича Рахотеп и царевны Нофрет, рельеф из

гробницы в долине Саккара, росписи гробницы в Медуме и др.

Среднее царство: новая форма захоронения фараонов – скальные гробницы, развитие круглой скульптуры.

Примеры произведений: Гробница номарха Хнумхотепа II в Бени-Хасане и др.

Новое царство: Скальные храмы и храмовые комплексы. Структура и декор храма Нового царства. Станковая и монументальная скульптура. Росписи гробниц. Реформы Аменхотепа IV. Искусство Амарны.

Примеры произведений: Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр – эль – Бахри, храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре, портретная голова статуи царицы Хатшепсут, сфинксы Аменхотепа III, колоссы Мемнона, росписи гробницы Небамона в Фивах, скульптурный портрет Нефертити, рельефы с изображением семьи Эхнатона, предметы из гробницы Тутанхамона, скальные храмы Рамзеса II в Абу-Симбеле и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о египетском орнаменте. Раскрыть в нем основные сюжеты изображения и их связь с природой Египта и представлениями о загробной жизни древних египтян. Зарисовать один из них в тетради.

1.3. Тема. Искусство и архитектура Месопотамии

Искусство Шумер, Ассирии, Вавилона, Персии.

Искусство Шумер и Аккад. Верования и образ жизни. Жилище богов – зиккурат. Круглая скульптура и рельеф. Мозаичные изображения.

Примеры произведений: зиккурат в Уре, статуэтка молящегося, голова богини из Урука, штандарт из Ура, победная стела Нарам-Суэна, статуя Гудеа и др.

Искусство Ассирии: Ассирийские города нового типа - города-крепости. Царские дворцы. Рельефные изображения и их тематика: мифологические сцены, военные подвиги царя и его досуг, охота на диких зверей. Круглая скульптура - крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

Примеры произведений: Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (Хорсабаде), шеду из этого дворца, рельеф «Большая охота на львов» и др.

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

Примеры произведений: Ворота богини Иштар и др.

Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Религия персов – зороастризм. Дворцовый комплекс и его рельефы в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии.

Примеры произведений: рельефы дворца Дария в Персеполе, предметы

декоративно-прикладного искусства Ахеменидской Персии и др.

Самостоятельная работа: Посмотреть документальный фильм «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры» и ответить на следующие вопросы:

1. что было изобретено шумерами?
2. какой герой шумерского эпоса боролся за бессмертие?
3. как изготавливалась шумерская «гравюра» - печать?
4. какой правитель Ассирии собрал первую библиотеку?
5. какая постройка легла в основу библейского сюжета о строительстве Вавилонской башни?

1.4. Тема. Искусство Древней Индии

Зарождение индийской цивилизации. Древнейшие города Хараппа и Мохенджо-Даро. Учение о мироздании. Возникновение Буддизма и основы данной религии. Формы архитектуры: стамбха, ступа, вихара, скальные храмы – чайтъя - их структура и символика. Синтез искусств (архитектура, скульптура, живопись) в индийском скальном храме. Символические изображения Будды (отпечаток человеческой ноги, колесо закона и др.) и канон изображений Будды в облике человека.

Примеры произведений: Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э., Львиная капитель из Сарнатха III в. до н. э., чайтъя в Карли, I в. до н. э., пещерные храмы Аджанты II в. до н. э. – VII в. н. э. и др, скульптурная голова Будды IV – V вв., Будда Гаутама, отправляющийся в путь, статуя проповедующего Будды, V в. и др.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Ступа в Санчи» из серии «Красивейшие памятники мировой архитектуры» и ответьте на вопрос: что изображают рельефы каждого из четырех каменных ворот, окружающих ступу?

1.5. Тема. Искусство Древнего Китая и Японии

Китай. Возникновение китайской цивилизации. Гончарные изделия Яншао и отражение в их орнаментах сил природы. Период «Шан (Инь)». Иероглифическая письменность. Планировка городов и мест погребений, отражающая символику природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Период «Чжаньго» (V – III вв. до н. э.). Даосизм и конфуцианство – две основные религии Китая. Зарождение живописи на шелке. Период Цинь и Хань – период наивысшего подъема культуры в III в. до н. э. Строительство Великой китайской стены. Погребальный комплекс Цинь Шихуана. Росписи и рельефы погребений династии Хань.

Примеры произведений: Ритуальные сосуды Яншао, III тыс. до н. э., Великая китайская стена, терракотовое войско из гробницы Цинь Шихуана, III в. до н.э., настенные росписи из погребения в Лояне: «Беседа», «Колесницы», II – III в.; рельефы из погребения в провинции Сычуань: «Первопредки Китая Нюйва и Фуси», «Музыканты и танцоры», I – III в. и др.

Япония. Возникновение японской цивилизации. Связь искусства Древней Японии с религией - синтоизмом. Керамика яёи. Религиозные сооружения в стиле адзэкура. Кофун – места погребения и их структура и живописный и скульптурный декор и его символика.

Примеры произведений: ансамбль святилища в Исэ, роспись из захоронения Тахекара, ритуальные изваяния – ханива.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории строительства Великой китайской стены.

1.6. Тема. Искусство народов Древней Америки

Версии заселения территорий Америки. Верования народов Америки. Искусство племен Центральной и Южной Америки: ольмеков, майя, ацтеков, тольтеков, инков и др. Основные архитектурные сооружения - ступенчатые пирамиды - храмы и дворцы. Архитектурные сооружения инков. Живопись (настенные росписи) и скульптура (круглая, рельеф и мелкая пластика) майя. Скульптура ацтеков. Керамика племен проживавших на территории Перу.

Примеры произведений: храм Солнца в Паленке, вт. пол. VII в., дворец в Тикале, пирамида Солнца в Теотихуакане, пирамида в городе Чолула, храм в Тахине, Ворота в Мачу-Пикчу, Рельеф на крышке саркофага из «Храма Надписей» в Паленке, Стела в Бонампаке, Голова молодого воина из Паленке, росписи храма в Бонампаке, керамические изделия мочико и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Культура доколумбовой Америки» «Школфильм» 1974г.

Раздел 2. Искусство и архитектура Античности

2.1. Тема. Искусство и архитектура Древней Греции

История возникновения греческой цивилизации. Основные этапы развития искусства и архитектуры: эгейское искусство, гомеровский период, архаика, классика, эллинизм.

Эгейское искусство. Археологические открытия Генриха Шлимана и Артура Эванса в начале XX века. Два центра развития культуры: о. Крит и южная часть балканского полуострова с городами Микены и Тиринф. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Его архитектура и росписи. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в

критском искусстве. Вазы стиля «камарес». Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Города-крепости Микены и Тиринф. Дворец – мегарон. Шахтовые и купольные гробницы – тóлосы и их сокровища (сокровищница Атрея)

Примеры произведений: руины Кносского дворца, росписи Кносского дворца, стены микенского акрополя, «Львиные» ворота в Микенах, золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама» и др.

Гомеровский период. Сложение греческой мифологии и эпоса. Возникновение греческой вазописи. Основные виды сосудов и их назначение. Стили вазописи: геометрический, ковровый, краснофигурная, чернофигурная. Сюжеты росписей и технология создания.

Примеры произведений: керамические сосуды, росписи которых принадлежат к различным стилям вазописи.

Архаика. Идеалы греческого искусства – гармония и красота, и появление их в архитектуре и искусстве. Архаика - период становления греческой архитектуры. Греческий храм – жилище Богов на земле и центр общественной жизни полиса. Структура и символика греческого храма. Основные типы храмов: дистиль в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер. Основные элементы фасада храма. Архитектурный ордер. Виды греческого ордера: дорический, ионический и коринфский. Скульптура архаики – «курор» и «кора».

Примеры произведений: сокровищница афинян в Дельфах, храм Геры в Пестуме, храм Ники Аптерос, храм Зевса Олимпийского, «Курор», «Кора».

Классика. Расцвет греческого искусства. Афинский акрополь: история строительства, основные постройки, Панафинейские празднества. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Творчество Фидия. Скульптура классики. Миф о Пигмалеоне. Основная тема скульптуры – образ человека, представленного в виде Богов, атлетов, воинов. Природная естественность, красота, обобщение черт и внутренняя гармония греческой скульптуры. Поиск идеальных пропорций человеческого тела в творчестве Поликлета. Творчество Мирона, Скопаса, Праксителя, Леохара и др.

Примеры произведений: Пропилеи Мнесикла, храм Нике Аптерос Калликрата, Парфенон Иктина и Калликрата, Эрехтейон; «Дискобол», «Афина и Марсий» Мирона, «Дорифор», «Диадумен» Поликлета, «Афродита Книдская» Праксителя, «Менада» Скопаса и др.

Эллинизм - культура, возникшая на развалинах империи Александра Македонского и объединившая в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Специфические черты скульптуры основных художественных центров: острова Родос, Александрии, Пергама, Греции. Искусством глиптики.

Примеры произведений: «Ника Самофракийская», «Венера Милосская» Агесандра, рельефы «Пергамского алтаря», «Лаокоон», «Камея Гонзага» и др.

Самостоятельная работа:

1. Подготовить сообщение об одном из греческих сосудов (амфора, килик, гидрия, кратер и др.), осветив особенности формы и предназначения. Зарисовать сосуд, представить в росписи свой собственный сюжет, выполненный в стили краснофигурной или чернофигурной вазопиши.
2. Посмотреть фильм «Искусство Древней Греции в период её расцвета» «Школфильм» 1972г.
3. Подготовить сообщение на тему «Канон Поликлета», в котором необходимо рассказать об идеальных пропорциях человеческого тела, выверенных скульптором Поликлетом.

Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа

1 год обучения IV полугодие

2.2. Тема. Искусство и архитектура Древнего Рима

Этруски. Цивилизация, существовавшая 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова. Культура, и государственное устройство, быт древних племен. Городской характер цивилизации. Влияние греческого искусства и культуры.

Гробницы и их росписи. Скульптура этрусков: монументально-декоративный рельеф, круглая скульптура, терракотовые саркофаги. Стиль черной керамики – буккеро.

Примеры произведений: роспись гробницы в Корнето, «Аполлон из Вей» Вулка, голова Гермеса из Вей, саркофаг из Черветри, «Капитолийская волчица».

Древний Рим. Истоки возникновения искусства. Мифология древних римлян. Прагматизм мировоззрения и его влияние на искусство и архитектуру. Этапы развития: период республики и период империи.

Архитектура Древнего Рима. Появление арочной конструкции, цилиндрического и купольного свода, новых видов архитектурного ордера: тосканского и композитного, нового строительного материала – бетона. Основные типы сооружений: акведуки, храмы (ротонда и псевдопериптер), амфитеатр, триумфальная арка и колонны, термы. Римский форум.

Скульптура Древнего Рима: скульптурный портрет, тогатус, конный монумент и исторический рельеф. Важность точного портретного сходства, и истоки этого явления в создании восковых посмертных масок

Живопись Древнего Рима. Стили помпейских росписей: инкрустационный, архитектурно-перспективный, канделябрный и орнаментальный. Мозаики. Фаюмский портрет. Росписи ранних христианских катакомб.

Раннехристианское искусство Древнего Рима.

Примеры произведений: акведук в Ниме, храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме, храм Весты на Бычьем форуме, Колизей, триумфальная арка Тита, Пантеон, термы Каракаллы; статуя оратора (Авл Метелл), надгробная стела Вибия и его семьи, статуя Августа из Прима Порты, портрет Люция Цецилия Юкунда, портрет Каракаллы, портрет сирийки, конная статуя Марка Аврелия в Риме, рельефы колонны Трояна и алтаря Мира; фрески виллы Мистерий в Помпеях, фрески дома Веттиев в Помпеях, фаяомский портрет «Юноша в золотом венке», мозаика «Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием» и др.

Самостоятельная работа:

1. Посмотреть документальный фильм «Памятники искусства Древнего Рима» - «Школфильм» 1973г.
2. Сделать кроссворд из 10-12 слов на тему «Искусство и архитектура Античности».

Раздел 3. Искусство и архитектура Средневековья

3.1. Тема. Искусство и архитектура Византии

Византия – наследница Римской империи. Религиозная основа искусства и архитектуры. Проявление христианской идеологии в устройстве и декоративном убранстве храма (внешняя аскетичность и богатство интерьерного оформления).

Основные типы храмов: базилика, центрический храм, купольная базилика, крестово-купольный храм. Синтез искусств в интерьере храма. Сюжеты и значение мозаичных украшений. Символика крестово-купольного храма и строгая регламентация в расположении сюжетов изображений в пространстве храма.

Византийская иконопись. Появление иконы и её восприятие как посредницы между миром видимым и миром невидимым. Эволюция иконописных образов от реалистических индивидуальных изображений до декоративно-схематических, знаковых образов, закрепленных в каноне. Основные виды иконографии Христа и Богородицы, сложившиеся в Византийской иконописи. Значение Византийского искусства и архитектуры для становления культуры других стран (Древняя Русь, Грузия, Сербия, Болгария)

Византийский орнамент - слияние эллинистических и восточных традиций.

Примеры произведений: базилика Сант Аполлинаре Нуово в Равенне, Мавзолей Галлы Платидии в Равенне, Церковь Сан-Витале в Равенне, Храм Святой Софии в Константинополе, мозаики данных храмов, иконы: «Владимирская Богородица», «Святитель Григорий Чудотворец», «Двенадцать апостолов» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о Византийском орнаменте, раскрыв в нем черты эллинистических и восточных традиций византийского орнамента, определив основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

3.2. Тема. Средневековое искусство Западной Европы

Возникновение новых государств на развалинах Западной Римской империи. Формирование нового мировоззрения, основанного на идеях христианского учения, подчеркивающего греховность человека и необходимость духовного совершенствования через соблюдение религиозных канонов и отказ от мирских наслаждений. Религиозный характер искусства, проявляющийся в глубокой символичности и назидательности образов. Синтез искусств, главным из которых является архитектура.

1.2.1. Тема. Искусство и архитектура варварских племен

Падение Римской империи. «Темные века» (VI – VIII века). Переселение народов и образование варварских королевств. Неоднородность художественной культуры, базирующейся на античной основе раннехристианского искусства и искусства варварских племен остготов, вестготов, вандалов, франков. *Каролингское Возрождение* (VIII – IX вв.). Империя Карла Великого - наследница Римской империи. Активное развитие культуры и искусства, масштабное строительство монастырей, соборов и дворцов. *Оттоновский Ренессанс* (X – начало XI века). Оттон I – приемник Карла Великого.

Архитектура: базиликальные и центрические сооружения архитектуры. *Декоративно-прикладное искусство:* «полихромный стиль». Создание предметов, быта, украшений и церковной утвари с использованием драгоценных камней и металлов, и введением орнаментальных мотивов.

Живопись: книжная миниатюры, мозаики и росписи храмов.

Примеры произведений: Мавзолей Теодориха в Равенне, VI в.; церковь Сант Аполлинаре Нуово в Равенне, баптистерий Сен-Жан в Пуатье, VI в; фибула из Чезены, фибула из Виттислингена, корона лангобардской королевы Теоделинды, чаша из Ардага, оклад Евангелия Теоделинды, Евангелист Лука (Кембриджское Евангелие), миниатюры Гелазианского Сакраментария, миниатюры Евангелия из Дурроу; капелла Карла Великого в Ахене, капелла Жерминьи-де-Пре, церковь монастыря в Корби, Евангелие Годескалька, церковь Святого Кириака в Гернроде, церковь Санкт Панталеоне в Кельне, миниатюры Кодекса Св. Григория, Евангелие Оттона III, бронзовые ворота собора в Гильдесгейме, корона императоров Оттоновской династии и др.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о кельтском орнаменте, осветив историю происхождения и основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

3.2.2. Тема. Искусство и архитектура Романики

Возникновение термина «Романика». Формировании национальных художественных школ Франции, Германии, Италии, Англии. Синтез искусств данного периода, основанный на главенстве архитектуры.

Архитектура. Развитие религиозной (церкви, монастыри) и общественно-гражданской (замок феодала) архитектуры. Основной тип храма – базилика, характеризующаяся строгостью и простотой форм, монументальность и тяжеловесностью. Структура и основные элементы оформления храма: рельеф и роспись.

Скульптур. Рельеф – преобладающий вид романской скульптуры. Соединение библейских сюжетов с элементами народного фольклора как свидетельство о переплетении в народном сознании языческих и христианских представлений. Декоративно-схематический характер произведений как способ передачи глубокой внутренней духовности.

Живопись. Фресковые росписи стен и сводов храмов на библейские сюжеты. Декоративно-схематический характер изображений.

Примеры произведений: Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье, церковь Сен Трофим в Арле, Собор в Вормсе, Ансамбль в Парме, Ансамбль в Пизе, Собор в Дареме, Собор в Или, рельеф церкви Сен Сернен в Тулузе, рельефы собора Сен Лазар в Отэне, рельефы собора в Модене, фрески церкви Сен Савен сюр Гартамп, ковер из собора в Байе и др.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о романском и готическом орнаменте, осветив историю происхождения и основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

3.2.3. Тема. Искусство и архитектура Готики

Происхождение термина «Готика». Формирование нового стиля, полностью связанного с крупным средневековым городом во Франции. Синтез искусств во главе с архитектурой.

Архитектура. Активное строительство зданий общественного назначения (здания ратуш, биржи, таможни, суды, больницы, склады). Готический храм – архитектурно-художественный и культурный центр средневекового города. Развитие конструктивной системы средневековой базилики. Введение новых элементов: стрельчатой арки, нервюрного свода, контрфорсов и аркбутанов, -

которые позволили сделать храм высоким, стены храма тонкие, оконные проемы большими. Основные элементы декоративного убранства фасадов: рельеф и витраж.

Скульптура. Основная форма скульптуры - горельеф на библейские сюжеты. Возникновение интереса к реальной жизни в виде передачи конкретных черт быта и индивидуализации лиц.

Живопись. Монументальная живопись – витраж. Специфика техники и особенности выразительных средств средневекового витража. Окно-роза.

Этапы развития готического искусства: ранняя и зрелая готика Франции, пламенеющая готика Германии и Италии.

Примеры произведений: собор Парижской Богоматери, собор в Шартре, собор в Реймсе, собор в Амьене, собор во Фрейбурге, собор в Кёльне, собор в Милане, дворец дожей, рельефы фасада собора Парижской Богоматери, рельефы фасада Реймского собора, скульптура собора в Наумбурге, витражи собора в Шартре и др.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Готические соборы. Стремление к небу». Серия 2.

3.3. Тема. Искусство Средневекового Востока.

Искусство исламских государств. Каллиграфия и орнамент (арабеска). Ведущая роль архитектуры. Основные виды исламской архитектуры мечети (купольные и колонные), минареты, медресе, мавзолеи, караван-сарай. Искусство халифата омейядов. Мавританское искусство. Архитектура Средней Азии. Архитектура Османской империи. Архитектура империи Великих Моголов. Искусство оформления книги.

Искусство средневековой Индии – искусство индуизма. Искусство средневекового Китая. Буддийское искусство. Архитектурные сооружения – пагоды. Китайская живопись. Жанры китайской живописи: «жень у» («люди»), «шань - шуй» («горы-воды»), «хуа - няо» («цветы-птицы»). Манеры письма: «гунь-би» («прилежная кисть») и «се-и» («выражение идеи»).

Примеры произведений: Мечеть Куббат ас-Сахра («Купол Скалы») в Иерусалиме, Большая мечеть Омейядов в Дамаске, Соборная мечеть Кордовы, Дворец в Гранаде, Минарет Калян в Бухаре, Мавзолей Гур-эмир в Самарканде, ансамбль площади Регистан, мечеть Ахмета (Голубая мечеть), мечеть Сулеймание в Стамбуле, мавзолей Тадж-Махал в Агре, Боробудур на острове Ява, Шива Натараджа, башня храма Лингараджа в Бхубанесваре, наскальный рельеф «Нисхождение реки Ганги на Землю», статуя Будды Вайрочаны, пагода Даяньта в городе Сиани, Пагода Тэта,

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об арабском орнаменте – арабеске, осветив основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос

2 год обучения V полугодие

Раздел 4. Искусство и архитектура Древней Руси X – XVII вв.

Становление Древнерусского государства как новой православной державы. Формирование культуры и искусства на основе Византийского наследия. Религиозная основа искусства: строительство храмов, развитие монументальной (мозаики, росписи) и станковой живописи (иконопись). Основные этапы развития искусства и архитектуры: искусство Киевской Руси (вт. пол. IX – нач. XII), искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII века), искусство в период монголо-татарского ига и начала объединения русских земель (XIV – начало XV в.), искусство русского централизованного государства (конец XV–XVI века), искусство XVII века.

4.1. Тема. Архитектура Древней Руси X – XVII вв.

Этапное развитие архитектуры, основанное на культурно-исторических событиях в Древней Руси. Архитектура Киевского государства, основанная на Византийских прототипах. Первые памятники древнерусского зодчества (Десятинная церковь и собор Святой Софии в Киеве). Развитие системы крестово-купольного храма. Выявление основных элементов и особенности конструкции крестово-купольного храма.

Специфика новгородской, псковской и владими́ро-суздальской архитектуры в период феодальной раздробленности, основанная на особенностях географического положения: используемые строительные материалы, элементы конструкции и декоративного убранства фасадов.

Возрождение и переработка древних традиций и соединение их с новациями итальянского зодчества эпохи Возрождения в русской архитектуре XV века. Перестройка Московского кремля и строительство соборов на его территории. Появление бесстолпного, шатрового и столпообразного типов храмов в архитектуре XVI века. Проникновение черт западноевропейского барокко в гражданскую и храмовую архитектуру XVII века. Появление направления «Нарышкинский стиль» («Московское барокко», «Строгановское барокко»), имевший одновременно и региональное и общерусское влияние. Появление типов храма «иже под колоколы» и «корабль». Постепенное обмирщение

архитектурных форм как предвестие нового стиля XVIII века.

Примеры произведений: храм Успения Богородицы (Десятинная церковь), храм Святой Софии в Киеве, храм Святой Софии в Новгороде, Золотые ворота во Владимире, Успенский собор во Владимире, храм Покрова на р. Нерль, Дмитриевский собор во Владимире, Церковь Спаса на Нередице, церковь Успения на Волотовом поле, церковь Федора Стратилата на ручью, церковь Спасо-Преображения на Ильине улице, башни Московского Кремля, Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор Московского кремля, Колокольня Ивана Великого, Грановитая палата, церковь Вознесения в селе Коломенском, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, Храм Покрова на рву, Теремной дворец, церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитниках, церковь Покрова в Филях, церковь Знамения в Дубровицах и др.

Самостоятельная работа:

1. посмотреть документальный фильм «Основные элементы древнерусской архитектуры» «Школфильм» 1981г.
2. посмотреть документальный фильм «Архитектура Московского Кремля» центрнауцфильм; посетить виртуальный музей Московского кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_8) и составить план размещения храмов на Соборной площади

4.2. Тема. Архитектура Нижнего Новгорода XVI – XVII вв.

История основания Нижнего Новгорода и создания первых городских укреплений. Строительство Кремля в начале XVI века архитектором Пьетро Франческо и дальнейшая история бытования памятника. Реконструкция в середине XX века под руководством С.Л. Агафонова и И. И. Кирьянова. Башни Нижегородского кремля: их назначение и особенности архитектурных форм.

Сохранившиеся храмы Нижнего Новгорода XVI – XVII вв. История бытования храмов и особенности их архитектуры. Древнейший каменный храм Архангела Михаила в Нижегородском кремле – пример шатрового зодчества. Храмы типа корабль: храм Знамения Божией Матери и святых Жен-Мироносиц, храм святого пророка Божия Илии, храм Рождества Иоанна Предтечи. Церковь Успения Божией Матери – уникальный пример использования технологий деревянного зодчества в каменном строительстве. Нижний Новгород – резиденция Строгановых в XVII веке. Храм Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке и церковь Собора Пресвятой Богородицы – примеры «Строгановского» барокко.

Гражданская каменная архитектура.

Примеры произведений: башни Нижегородского кремля, храм Архангела Михаила, храм Знамения Божией Матери и святых Жен-Мироносиц, храм святого пророка Божия Илии, храм Рождества Иоанна Предтечи, церковь Успения Божией Матери, храм Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке, церковь Собора Пресвятой Богородицы, палаты Олисова, палаты Пушкикова, домик Петра I.

Самостоятельная работа: посетить Нижегородский кремль и один из его музеев: Дмитриевскую или Ивановскую башню. Подготовить сообщение об экспонатах музея.

4.3. Тема. Древнерусская живопись XII – XVII вв.

Византийская живопись – прообраз живописи Древней Руси. Использование византийских традиций в монументальной живописи (росписи, мозаики) Киевской Руси.

Формирование региональных школ иконописи в Новгороде, Пскове и Москве в период феодальной раздробленности. Специфика выразительных средств каждой школы. Творчество Феофана Грека. Интенсивное развитие Московской школы иконописи в XV веке. Творчество Андрея Рублева – наивысшее достижение древнерусской иконописи, в которой воплотилась истинная духовность. Сложение высокого русского иконостаса, особенности его структуры и символики. Живопись Дионисия – следующий этап русской иконописи, определивший направления дальнейшего её развития в XVI веке. Строгановская школа иконописи конца XVI-первой половины XVII века. Творчество художников оружейной палаты XVII века. Симон Ушаков – основоположник «живоподобной» иконописи.

Парсуна XVII века - переходный этап от иконописи к светскому портрету.

Примеры произведений: росписи и мозаики храма Святой Софии в Киеве, иконы: «Богоматерь Владимирская» «Ангел Златые власы», «Устюжское Благовещение», «Спас Нерукотворный»; Новгородская школа: «Облачное Успение», «Николай Чудотворец», «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», «Борис и Глеб», «Богоматерь Донская», «Святой Георгий», «Отечество»; Псковская школа: «Илья Пророк с житием», «Дмитрий Солунский», «Деисус с Варварой и Параскевой», «Троица», «Архангел Гавриил», «Три святителя и Параскева Пятница», «Воскрешение Христово»; Московская школа: «Борис и Глеб», «Николай Чудотворец с житием», «Троица», «Предста Царица»; Феофан Грек: росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, иконы иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, «Богоматерь Донская»; Андрей Рублев: росписи Успенского собора во Владимире, иконы иконостаса Успенского собора во Владимире, иконы

«Звенигородского чина», «Троица»; иконостасы Архангельского собора и Благовещенского собора Московского кремля, Успенского собора во Владимире, церкви Покрова в Филях, церкви Собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде; Дионисий: росписи церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, «Богоматерь Донская», «Митрополит Петр», «Распятие»; «Благословенно воинство Небесного Царя» («Церковь воинствующая»), Симон Ушаков: «Троица», «Похвала Богородице Владимирской» («Насаждение древа государства Российского»), «Спас Нерукотворный»; Парсуна князя Скопина-Шуйского и др.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Древнерусская живопись», 1971 г. (реж. В. Гуркаленко).

4.4. Тема. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Древней Руси.

Книжная миниатюра XI- XVII веков. Технология создания книги. Элементы оформления (миниатюра, буква, заставка и т.д.). Основные сюжеты. История развития. Византийское влияние и исключительно русские традиции.

Примеры произведений: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, Молитвенник Гертруды, Мстиславово Евангелие, Служебник Варлаама Хутынского, Спасское Евангелие апракос, Федоровское Евангелие, Сийское Евангелие, Псалтирь Спиридония, Евангелие Хитрово, Киевская рукопись 1397 г., Рукописи XVII и др.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси на примере экспонатов Оружейной палаты. Просмотр фильма «Один час в оружейной палате», 1993 г. (реж. В. Венедиктов).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о древнерусском орнаменте, осветив историю происхождения и основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

Раздел 5. Искусство и архитектура эпохи Возрождения

5.1. Тема. Искусство и архитектура Итальянского Возрождения

Возрождение – эпоха нового мировоззрения рационального и разумного устройства мира, формирующегося с середины XIV века в Италии. Термин «Возрождение» как отражение новых идеалов культуры, основанных на возрождении достижений античности. Антропоцентризм и гуманизм как главная идея нового искусства, основанного на соединении христианской духовности и античной физической красоты. Нивелирование различий в

использовании выразительных средств между религиозным и светским искусством. Появление нового типа творческой личности – «универсального гения».

Основные периоды развития искусства и архитектуры: проторенессанс, раннее Возрождение, высокое Возрождение и позднее Возрождение.

5.1.1. Тема. Искусство Проторенессанса

Вторая половина XIII – XIV века – зарождение черт нового искусства в творчестве Джотто ди Бондоне. Стремление реалистично и естественно передать окружающий мир, используя свето-теневую моделировку формы, подчеркивая глубину пространства за счет изменения размера и расположения предметов и фигур, наделяя героев эмоциями и вводя черты быта в религиозный сюжет.

Примеры произведений: Фрески капеллы дель Арена в Падуе.

Самостоятельная работа: выбрать пять сцен представленных Джотто в росписях капеллы дель Арена в Падуе и описать их содержание.

5.1.2. Тема. Искусство и архитектура Раннего Возрождения

Архитектура. Использование достижений античных мастеров: архитектурного ордера, гармоничных пропорций зданий, соразмерных человеку. Появление новых декоративных элементов на основе античных форм: пилястра, сандрик, руст, консоль, фонарь и др., активно применявшихся в украшении фасадов. Основные типы построек: дворцы-палаццо, загородные виллы, общественные здания, храмы. Знакомство с творчеством Филиппе Брунеллески и Леона Баттиста Альберти.

Примеры произведений: Филиппе Брунеллески: Купол Флорентийского собора, Капелла Пацци при церкви Санта Кроче, Воспитательный дом во Флоренции, палаццо Питти; Леон Баттиста Альберти: палаццо Ручеллаи во Флоренции и др.

Скульптура. Появление самостоятельных скульптурных произведений, основанных на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создание героизированного образа человека Возрождения. Передача природной естественности и правдоподобия. Двери Флорентийского баптистерия Лоренцо Гиберти – начало нового этапа развития скульптуры. Первая обнаженная статуя и первый конный монумент в творчестве Донателло. Творчество Андреа Верроккьо.

Примеры произведений: Лоренцо Гиберти: рельеф северных и восточных дверей Флорентийского баптистерия; Донателло: «Давид», конная статуя

Гаттамелаты; Андреа Верроккьо: «Давид», конная статуя кондотьера Коллеони и др.

Живопись. Создание естественных, реалистических изображений. Новый подход к созданию изображений, основанный на наблюдении окружающего мира и знании наук анатомии и перспективы. Основные жанры этого периода: религиозный, портрет и исторический. Флорентийская школа живописи. Томазо Мазаччо приемник Джотто, впервые использовавший в своих произведениях (Фрески капеллы Бранкаччи) линейную и воздушную перспективы, наделив образы жизненной правдой. Разработки в области линейной перспективы в творчестве Паоло Учелло. Лиризм и поэтизм образов Фра Беато Анджелико и Сандро Боттичелли. Умбрийская школа живописи. Творчество Пьеро делла Франческа – одного из выдающихся колористов. Падуанская школа живописи. Иллюзионистическое творчество Андреа Мантенья.

Примеры произведений: Томазо Мазаччо фрески капеллы Бранкаччи; Паоло Учелло «Битва при сан Романо»; Фра Беато Анджелико «Благовещение», «Коронование Марии»; Сандро Боттичелли «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна «Magnificat», «Отверженная»; Пьеро делла Франческа фрески в церкви Сан Франческо в Ареццо, Портрет Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца; Андреа Мантенья фрески в свадебного зала герцогского дворца в Мантуе и др.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Италия. Раннее Возрождение» из цикла «Эрмитаж» фильм 10.

5.1.3. Тема. Искусство и архитектура Высокого Возрождения.

Архитектура. Творчество Донато Браманте и Андреа Палладио, создавшего новый тип загородной виллы. История строительства собора Святого Петра в Риме.

Примеры произведений: Донато Браманте темплетто Сан Пьетро ин Монторио; Андреа Палладио палаццо Вальмарана, вилла Ротонда под Виченцой; собор Святого Петра в Риме.

Живопись и скульптура: «Универсальный гений» Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества (I Флорентийский, Миланский, II Флорентийский, Французский). Специфика творческого метода, формирующего образы внешне реалистические и при этом наделенные внутренней гармонией. Передача рационального устройства мира через уравновешенные композиции, созданные на основе принципа «золотого сечения» и использования устойчивых схем, в основе которых лежат геометрические фигуры (квадрат, треугольник, пирамида). Использование в

живописи метода сфумато, позволяющего передать окутывающий предметы и фигуры воздух.

Рафаэль Санти – живописец, архитектор, поэт. Лиричность и одухотворенность образов, находящихся в гармонии с окружающим миром. Передача гармонии через уравновешенные перспективные построения и деликатное использование цвета.

Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт, создавший новый тип человека Возрождения могучего и величественного внешне и внутренне. Скульптурная пластика как основа всей творческой деятельности художника. Перенесение скульптурности форм в живописные произведения. Строительство собора Святого Петра в Риме.

Внутренний надлом и драматизм позднего творчества как проявление черт стиля барокко.

Венецианское Возрождение. Творчество Джорджоне да Кастельфранко и Тициана Вечеллио, создавших образы полные гармонии, передающие единение человека и природы. Сложный колорит произведений, основанный на тонком чувстве взаимодействия цвета и света.

Примеры произведений: Леонардо да Винчи: «Мадонна Бенуа», «Тайная вечеря», «Мадонна в гроте», «Мадонна Лита», «Мона Лиза» («Джоконда»), Автопортрет; Рафаэль Санти: «Три грации», «Мадонна Конестабиле», «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», фрески Станца делла Сеньятура в Ватиканском дворце, «Сикстинская Мадонна»; Микеланджело Буонарроти: «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб», гробницы Джулиано и Лоренцо Медичи, росписи плафона Сикстинской капеллы, фреска «Страшный суд», собор Святого Петра в Риме; Джорджоне да Кастельфранко: «Гроза», «Сельский концерт», «Спящая Венера», «Юдифь»; Тициан: «Вознесение Богоматери», «Динарий Кесаря», «Флора», «Венера Урбинская», «Даная», «Венера перед зеркалом», «Любовь земная и небесная», Конный портрет императора Карла V, «Кающаяся Мария Магдалина» и др.

Самостоятельная работа:

1. подготовить сообщение о росписях плафона Сикстинской капеллы в Ватикане и подробно осветить изображенные сюжеты и их композиционное расположение в пространстве плафона, используя сайт виртуального музея Сикстинской капеллы (http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html), другие интернет источники и научную литературу.

2. посетить виртуальный музей собора Святого Петра в Риме http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html,

подробно рассмотреть все его части; написать сообщение об истории строительства данного собора.

Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос

2 год обучения VI полугодие

5.1.4. Тема. Искусство Позднего Возрождения

Смена мировоззрения в эпоху Позднего Возрождения и как следствие зарождение черт нового стиля – барокко. Гармония и целостность восприятия мира сменяется ощущением зависимости человека от природы, что в произведениях передается в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Паоло Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. Кризис эпохи в творчестве Якопо Тинторетто, передающийся через многофигурные композиции с контрастным освещением и трагическим содержанием.

Примеры произведений: Паоло Веронезе: «Брак в Кане», «Трапеза в доме Левия», «Триумф Венеции»; Якопо Тинторетто «Чудо святого Марка», «Тайная вечеря», «Распятие» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о направлении «Маньеризм», раскрывающее его характерные черты и освещающее творчество основных художников данного направления Франческо Пармиджанино, Якопо Понтормо и др.

5.2. Тема. Искусство Северного Возрождения

Живопись стран, расположенных севернее Италии, - Нидерландов, Германии и Франции XV-XVI веков. Особенности мировоззрения данных стран, основанного на восприятии человека всего лишь как части мироздания (в отличие от Италии, где человек воспринимался как центр мира). Средневековые и фольклорные традиции в основе искусства Северного Возрождения и как следствие религиозное содержание живописи. Воплощение реального мира основано на интуитивном, а не научном подходе как в Италии.

Живопись Нидерландов. Историческое развитие Нидерландов XV-XVI веках. Деятельность Эразма Роттердамского. Реформация церкви.

Особенности Возрождения в искусстве Нидерландов: соединение средневекового мистицизма и фольклора, что наделяет произведения глубокой символикой, фантастичность, гротеском, острой сатирой; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных

контрастов в жизни различных слоев общества. Интерес в изображении человека как типовым, так и особенным чертам, как сфера обыденной, так и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк - основоположники новой живописи в Нидерландах. Технические открытия в области письма масляными красками. Творчество Иеронимуса Босха как отражение тревожного ожидания конца света. Произведения Питера Брейгеля Старшего как передача народного мировоззрения своего времени и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия.

Искусство Германии. Этический идеал немецкого искусства. Внимание к внутренней духовной жизни, душевным переживаниям, психологическим конфликтам. Творчество Альбрехта Дюрера - органическое единство средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. Научные труды Дюрера. Гравюра: ксилография и гравюра на меди. Графика и живопись Ганса Гольбейна Младшего.

Примеры произведений: Ян ван Эйк «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини»; И. Босх «Корабль дураков», «Воз сена», «Сад наслаждений», «Несение креста»; Питер Брейгель Старший «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу», «Вавилонская башня», «Нидерландские пословицы», «Крестьянская свадьба», «Возвращение стада»; А. Дюрер «Адам и Ева», «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери», «Четыре апостола», «Меланхолия», «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье»; Ганс Гольбейн Младший «Пляска смерти», «Мертвый Христос», «Мадонна бургомистра Якоба Майера», «Портрет Шарля де Моретта» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об орнаменте эпохи Возрождения, в котором рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об использовании традиций античного орнамента, перечислить основные мотивы: листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела, ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, раковина; зарисовать образец орнамента (по выбору) в рабочей тетради.

Раздел 6. Искусство и архитектура Западной Европы XVII- XVIII вв.

Новое мировоззрение XVII века, связанное с утратой целостного гармоничного восприятия мира. Человек перестает воспринимать себя как центр мира, что было свойственно эпохе Возрождения, он осознает свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Подобное восприятие мира выразилось в искусстве стиля барокко – ведущего стиля первой половины XVII века. Рациональный подход к искусству в стиле

классицизм во второй половине XVII века. Стремление к широкому показу действительности выразившееся в многообразии жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Формирование национальных школ Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. Сложение живописных течений реализм и академизм, существующим параллельно со стилем барокко.

6.1. Тема. Искусство и архитектура Италии XVII века

Стиль барокко. Происхождение термина. Контрастность, динамичность, напряженность, слияние иллюзии и реальности, возвышенного и бытового, идеального и материального как способ выражения сложности мироздания, его динамической изменчивости в произведениях барокко. Синтез искусств, главным среди которых является архитектура.

Архитектура. Стремление к грандиозности выразившееся в постройках храмов, дворцовых ансамблей и городских площадей. Криволинейность и сложность планов зданий. Эмоциональное воздействие на зрителя посредством использования динамичных форм фасада. Движение создается за счет рельефности фасадов (использования раскрепованных элементов) и пышного архитектурного и скульптурного декора фасадов, скрывающего внутреннюю конструкцию здания. Украшение интерьеров барокко зеркалами, лепниной, гобеленами, а также многофигурными росписями плафонов и т. д. Творчество Франческо Барромини. Лоренцо Бернини – выдающийся архитектор и скульптор стиля барокко.

Примеры произведений: Франческо Барромини: церковь Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме, церковь Сан Иво в Риме; Лоренцо Бернини: лестница Ватиканского дворца, площадь св. Петра в Риме, церковь Сант Андреа аль Квиринале, киворий в соборе св. Петра в Риме, фонтан «Четырех рек» на площади Навона в Риме.

Скульптура. Вещественность, осязаемость в трактовке форм, разнообразие фактур, повышенная эмоциональность, слияние мистического и реального. Стремление передать процесс, кульминацию действия, что выражается в сложных, закрученных позах и ракурсах. Лоренцо Бернини – яркий представитель стиля барокко в скульптуре.

Примеры произведений: Лоренцо Бернини «Аполлон и Дафна», «Давид», «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория, портрет Констанции Буонарелли.

Живопись. Декоративная живопись барокко: иллюзионистические росписи плафонов церквей и дворцов на религиозные и мифологические сюжеты. Сложные ракурсы фигур, яркая, красочная цветовая гамма.

Академизм. Возникновение первой Академии художеств в Болонье. Принципы создания произведения, основанные на изучении природы и её преобразовании, облагораживание в соответствии с классическими нормами. Творчество братьев Карраччи. Создание героического пейзажа. Правила его построения: пейзаж развернутый при помощи кулис в глубину, с уравновешенными массами куп деревьев и почти обязательной руиной, с маленькими фигурками людей, служащими только стаффажем, чтобы подчеркнуть величие природы. Особенности колорита. Влияние болонского академизма на живопись всех стран Европы.

Реализм. Творчество Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо – основоположника реалистического течения в искусстве, оппозиционного академизму, которое обрело последователей во всей Западной Европе. Возникновение бытового жанра, в основе которого лежало изображение людей «уличных профессий» - картежников, шулеров, гадалок, разного рода авантюристов. Создание первых произведений в жанре натюрморта.

Необычная трактовка религиозного жанра, представленного в виде бытовой сцены, наполненной жизненной достоверностью. Новаторство в применении выразительных средств - Манера «Тенебриссо» - эффект сценического освещения, яркий контраст света и тени, что создает повышенное эмоциональное напряжение; фрагментарные композиции, в которых главный персонаж максимально приближен к зрителю; пристрастие к натуралистическим деталям, к достоверности обстановки.

Примеры произведений: Аннибале Карраччи: «Римский пейзаж», «Бегство в Египет», роспись галереи палаццо Фарнезе в Риме; Микеланджело Караваджо: «Лютнист», «Гадалка», «Амур-победитель», «Давид с головой Голиафа», «Христос в Эмаусе», «Призвание апостола Матфея» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о монументальной живописи барокко, раскрывающее особенности её содержания и формально-выразительных средств и привести примеры наиболее значимых памятников.

6.2. Тема. Искусство Испании XVII века.

XVII век - «золотой век» испанской живописи. Особенности исторического развития Испании: преобладание традиций не классического, а средневекового, готического искусства, а также искусства арабов, под властью которых Испания находилась долгое время. Влияние католической церкви на развитие испанской живописи. Передача

религиозных идей в образах реальной действительности. Выражение идеал национального героя в образах святых.

Творчество Эль Греко: трагический характер образов и напряженный динамизм композиций, своеобразие выразительных средств. Творчество Хусепе Рибера - расцвет испанской реалистической живописи, имеющей народную основу. Материальную достоверность и возвышенность художественных образов в живописи Франсиско Сурбарана. Творчество Диего Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Влияние Караваджо на раннее творчество художника. Жанр «бодегонос» и трактовка мифологических, исторических и религиозных сюжетов как бытовых сцен с большим вниманием к мельчайшим деталям. Придворное творчество Веласкеса – развитие портретного жанра. Синтез жанров в поздних произведениях: «Менины» и «Пряхи». Живопись второй половины XVII века. Творчество Эстебана Мурильо.

Примеры произведений: Эль Греко: «Тоledo в грозу», «Лаокоон», «Похороны графа Оргаса», «Святое семейство», «Портрет монаха Ортенсио Парависино»; Хусепе Рибера: «Святой Себастьян», «Святая Инесса», «Хромоножка», «Аполлон и Марсий»; Франсиско Сурбаран: «Отрочество Марии», «Молитва св. Бонавентуры», «Натюрморт с апельсинами и лимонами»; Диего Веласкес: «Завтрак», «Водонос», «Триумф Вакха», «Кузница Вулкана», «Сдача Бреды», «Портрет Филиппа IV», «Портрет Иннокентия X», «Портрет шута Себастьяна Моро», «Венера с зеркалом», «Менины», «Пряхи»; Эстебана Мурильо: «Благовещения», «Вознесения Мадонны», «Маленький нищий» и др.

Самостоятельная работа: провести анализ произведений Диего Веласкеса «Менины» или «Пряхи» (по выбору учащегося) по предоставленному преподавателем плану.

6.3. Тема. Искусство Фландрии XVII века

Возникновение в XVII веке на территории Нидерландов двух новых государств: Фландрии и Голландии, сформировавшие собственные уникальные художественные школы. Синтетичность фламандского искусства барокко, соединившего в себе черты испанского искусства, итальянского Возрождения с собственно нидерландскими традициями. Жизнерадостность, эмоциональная приподнятость, чувственность, воспевающая полноту и разнообразие земной жизни – характерные черты живописи. Влияние феодального дворянства, высшего бюргерства, и католической церкви на развитие искусства Фландрии. Основные жанры в искусстве Фландрии - религиозный, мифологический, портретный и натюр-морты, построенные по принципам стиля барокко. Особенности живописи

барокко: яркость красок; сложное построение композиции, с преобладанием диагональных направлений, изображение фигур в сложных позах и ракурсах в постоянном взаимодействии друг с другом; стремление к величию и пышности: большие размеры произведений, множество деталей, которые заполняют все пространство картины; соединение реальных и аллегорических персонажей.

Творчество Питера Пауля Рубенса – наивысшее достижение барочной живописи.

Ученики Рубенса А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Аристократическая утонченность образов Антониса Ван Дейка. Продолжение традиций Рубенса в творчестве Якоба Йорданса. Полнота жизни в натюрмортах-«лавках» Франса Снейдерса.

Примеры произведений: Питер Пауль Рубенс: «Воздвижение креста», «Снятие со креста», «Персей и Андромеда», «Автопортрет с Изабеллой Брандт», росписи Люксембургского дворца, «Шубка», «Автопортрет 1639 г.», «Портрет камеристки»; Антонис Ван Дейк: «Автопортрет», «Портрет Карла I на охоте»; Якоб Йорданс: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина»; Франс Снейдерс: «Рыбная лавка», «Натюрморт с лебедем» и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Золотой век Фландрии» из документального цикла «Эрмитаж» фильм 6.

6.4. Тема. Искусство Голландии XVII века

Особенности социально-политического развития Голландии XVII века: победа буржуазной революции, преобладание городского населения над сельским, отказ от украшения протестантских храмов живописными произведениями. Основной заказчик искусства – бюргерство. И как следствие создание произведений небольшого формата пейзажного, бытового и натюрмортного жанра, в которых воспевалась красота обыденного, и превозносился мир материальных вещей. Творчество художников «малых голландцев»: Питера Класса, Виллема Класа Хеда, Питера де Хоха, Яна Вермеера Дельфтского, Герарда Терборха, Габриэля Метсю, Яна Стэна, Адриана ван Остаде.

Развитие группового и индивидуального портрета в творчестве Франса Хальса. Рембрандт Харменс ван Рейн – вершина голландского искусства XVII века, автор картин на исторические, библейские и мифологические сюжеты, мастер офорта и рисунка. Человек, его внутренний мир и переживания – главная тема творчества художника. Своеобразие колорита, построенного на разнообразии оттенков, нескольких цветовых тонов. Мягкий свет, обволакивающий персонажи, размывающий их очертание, яркий

светотеневой контраст - основа психологизма и эмоционального воздействия произведений Рембрандта.

Примеры произведений: Питер Клас «Завтрак», Виллем Клас Хеда «Завтрак», натюрморт «Ванитас», Питер де Хох «Хозяйка и служанка», Ян Вермеер Дельфтский «Девушка с письмом», «Улочка», Герард Терборх «Бокал лимонада», Габриэль Метсю «Больная и врач», Ян Стэн «Гуляки», Адриан ван Остаде «Драка», Франс Халс: «Стрелковая гильдия св. Адриана», «Цыганка», «Малле Бабе»; Рембрандт Харменс ван Рейн: «Анатомия доктора Тулпа», «Саския в образе Флоры», «Автопортрет с Саскией на коленях», «Ночной дозор», «Портрет старика в красном», «Автопортрет 1669 г.», «Даная», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына» и др.

Самостоятельная работа: провести анализ произведений Рембрандта «Возвращение блудного сына» или «Даная» (по выбору учащегося) по предоставленному преподавателем плану.

6.5. Тема. Искусство и архитектура Франции XVII века

Реалистическая живопись первой половины XVII века. Творчество Луи Ленена и Жоржа де Латура.

Вторая половина XVII века формирование стиля классицизм как выразителя идей государственного устройства абсолютизма и философских идей рационализма в искусстве и архитектуре. Особенности искусства стиля классицизм: ориентация на искусство античности и искусство Высокого Возрождения в Италии, обращение к сюжетам из античной мифологии и истории в скульптуре и живописи, выражение в искусстве идеи гармонического устройства общества, построенного на «законах разума», где главной добродетелью считается чувство общественного долга.

Архитектура. Постройка Клода Перро – начало нового стиля в архитектуре, характеризующегося строительством дворцов со строгими симметричными фасадами, в декоре которых применяются элементы античной ордерной системы; организацией регулярных (французских) парков, регулярной системы улиц и площадей.

Живопись. Николя Пуссен – основоположник французской живописи классицизма. Особенности его творчества стали основой живописи классицизма – ведущего стиля Парижской Академии художеств, открытой в 1648 г. Преемственность академизма и классицизма. Специфика содержания и формально-выразительных средств в произведениях классицизма: преобладание античных, реже библейских сюжетов, в которых демонстрируется героическое действие, поведение человека представлено как высшее проявление разума; ясность логичность композиционного

построения, размещение главного героя в центре, симметрия и замкнутость, трехплановое построение и кулисность, строгая регламентация поведения героев, четкое определение поз, жестов, мимики, что придает скульптурность изображению, чистый, локальный цвет, исключая какие-либо градации, активно выраженная свето-теневая моделировка.

Героический пейзаж в творчестве Клода Лоррена.

Примеры произведений: Луи Ленен: «Крестьянская свадьба», «Семейство молочницы»; Жорж де Латур: «Шулер», «Гадалка», «Кующаяся Мария Магдалина», «Святой Себастьян и святые жены»; Клод Перро восточный фасад Лувра; Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар Королевский дворец в Версале; Никола Пуссен: «Танкред и Эрминия», «Триумф Флоры», «Аркадские пастухи», «Пейзаж с Полифемом»; Клод Лоррен: «Суд Париса», «Пейзаж с пастухом» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о регулярном (французском) парке, раскрыть в нем особенности композиционного построения и основные составляющие элементы, специфику использования орнаментально-геометрических форм, предназначение подобного парка, привести примеры наиболее значимых памятников.

Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа

3 год обучения VII полугодие

6.6. Тема. Искусство и архитектура Франции XVIII века.

Первая половина XVIII века - кризис абсолютизма во Франции, возникновение философии Просвещения, формирование стиля рококо. Изысканность и декоративность стиля, пристрастие к орнаментике. Комфортность архитектуры и гедонистическая функция живописи рококо, в своих сюжетах обращающаяся к миру человеческих чувств.

Архитектура. Воплощение идей рококо в искусстве интерьера. Основной тип постройки – городская вилла (отель), имеющий классицистические фасады и интерьеры в стиле рококо, для которых характерна асимметрия, декорирование внутреннего пространства нишами, живописными панно, сложными, изысканными орнаментами, построенными на изогнутых линиях, лепниной, позолотой, мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, фарфором, зеркалами; светлый колорит с использованием пастельных оттенков в сочетании с золотом, изящная, удобная.

Живопись. Творчество Антуана Ватто, обращенное к миру человеческих чувств, в театрально-постановочных сценах и галантных празднествах.

Любовные мифологические сюжеты и пасторальные сцены в живописи

Франсуа Буше.

Примеры произведений: Жермен Боффран интерьеры отеля Субиз, Антуан Ватто: «Капризница», «Затруднительное предложение», «Паломничество на остров Киферу», «Жиль», «Лавка Жерсена»; Франсуа Буше: «Купание Дианы», «Летняя пастораль», Портрет маркизы де Помпадур и др.

Вторая половина XVIII века. Вторая волна стиля классицизм в архитектуре. Творчества Жак Анжа Габриэля и Жак Жермен Суфло.

Формирование направления реализма и сентиментализма во французской живописи. Реализм в творчестве Жан Батиста Симеона Шардена. Развитие натюрмортов и бытового жанра. Лиризм творчества Жана Оноре Фрагонара. Его связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных сценах. Назидательный сентиментализм Жан Батиста Греза.

Скульптура второй половины XVIII века. Соединение реалистических и классицистических черт в произведениях Этьена Мориса Фальконе. Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона.

Примеры произведений: Жак Анж Габриэль Малый Трианон в Версале; Ж. Ж. Суфло церковь святой Женевиевы в Париже, Жан Батист Симеон Шарден: «Прачка», «Молитва перед обедом», «Натюрмортах с атрибутами искусства»; Жан Оноре Фрагонар: «Счастливые возможности качелей», «Поцелуй украдкой»; Жан Батист Грез: «Балованное дитя», «Паралитик, или Плоды хорошего воспитания»; Жан Батист Пигалль «Меркурий, завязывающий сандалю»; Жан Антуан Гудон статуя сидящего Вольтера; Этьен Марис Фальконе «Медный всадник» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об орнаменте барокко и классицизма, в котором раскрыть основные сюжеты и элементы изображения, своеобразие цветовой гаммы; зарисовать в тетради орнаменты обоих стилей.

6.7. Тема. Искусство Англии XVIII века

Влияние английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Живопись и графика Уильяма Хогорта – основателя бытового жанра в английской живописи. Повествовательно-обличительный характер его искусства.

Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Портретный жанр в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства и Томаса Гейнсборо.

Примеры произведений: Уильям Хогарт: «Переулочек джина», «Улица пива», серия «Модный брак», «Карьера мота», «Автопортрет с собакой», «Девушка с кроватками»; Джошуа Рейнолдс «Адмирал лорд Дж. Хитфилд», «Сара Сиддонс

в образе музы трагедии», «Портрет Нелли О'Брайен», «Портрет леди Джонс в детстве»; Томас Гейнсборо «Супруги Эндрюс», «Утренняя прогулка. Супруги Уильям и Элизабет Хеллетт», «Портрет Сары Сиддонс», «Портрет герцогини де Бофор» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о пейзажном (английском) парке, раскрыть в нем особенности композиционного построения и основные составляющие элементы, специфику использования орнаментально-геометрических форм, предназначение подобного парка, привести примеры наиболее значимых памятников.

Раздел 7. Русское искусство XVIII века

XVIII век – переломный период в русской истории. Реформы Петра, касающиеся не только экономической, государственной, политической, военной и общественной жизни, но также просвещения, науки и искусства. Европеизация всех областей русской жизни. Русское искусство выходит на общеевропейские пути развития, отказываясь от средневековой замкнутости, но отнюдь не порывая с многовековыми национальными традициями. Искусство и архитектура полностью отделяются от церкви и приобретают светский характер, становясь орудием прославления государственности и государственной власти.

7.1. Тема. Русская архитектура XVIII века

Основные этапы развития русской архитектуры XVIII века: петровское барокко (1700-1730е гг.), русское (елизаветинское) барокко (1740-1760е гг.), классицизм (1760-1830е гг.).

Петровское барокко. Начало нового этапа развития русской архитектуры, связанного со строительством столицы – Санкт-Петербурга. Применение новой системы регулярной планировки городов с параллельно-перпендикулярным устройством улиц, и расположением фасадов домов по красной линии. Проект планировки Петербурга французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона. Новые здания приобретают форму простых геометрических объемов, завершенных двускатной или четырехскатной кровлей, со скромный декором фасадов в виде руста, пилястр, карнизов, аттиков, наличников окон. Полихромность построек как отличительная черта русской архитектуры. Творчество Доменико Тризини: строительство Петропавловского собора и летнего дворца Петра I в летнем саду, здания двенадцати коллегий. Летний сад – пример первого в России регулярного парка. Возведение Кунсткамеры – первого русского музея.

Русское (елизаветинское) барокко. Период строительства пышных дворцовых резиденций. Творчество Франческо Бараламео Растрелли – сформировавшее черты данного стиля в русской архитектуре: синтез европейского барокко и классицизма XVII века, который проявился в большой протяженности фасадов, анфиладном построении интерьеров и создании регулярных парков; планы зданий простые, но появляются дворцы с замкнутой планировкой, с внутренним двором; фасады имеют обильный декор в виде ризалитов, колонн, пилястр, кронштейнов, наличников окон, карнизов, балюстрад, руста, рельефа и круглой скульптуры; активное использование ярких цветов в наружной окраске зданий в сочетании с золотым и белым декором; применение в украшении интерьеров зеркал, золоченой резьбы, скульптуры, живописи.

Классицизм. Вторая половина XVIII столетия – время правления императрицы Екатерины II, период расцвета абсолютной монархии в России, который в архитектуре был представлен стилем классицизм. Этапы развития классицизма в России: ранний (1760-1780е гг.), зрелый (1780-1800е гг.), поздний (1800-1830е гг.)

Ранний классицизм – переходный этап от елизаветинского барокко, характеризующийся рельефностью основных форм фасада и обилием архитектурного декора. Творчество А.Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота: строительство здания Академии художеств. Постройки А. Ринальди.

Строгий классицизм С-Петербурга и Москвы. Постройки приобретают строгие лаконичные формы, симметричную композицию, фасады имеют сдержанный декор, создавая впечатление торжественности и величественности. Архитектура Москвы. Творчество В. И. Баженова: проект Кремлевского дворца, проект усадьбы Царицино, дом Пашкова. М. Ф. Казаков – архитектор здания Сената. Архитектура С-Петербурга. Творчество И. Е. Старова, Дж. Кваренги, Ч. Камерона. Парк Павловского дворца в Павловске П. Гонзага – пример первого английского (пейзажного) парка.

Примеры произведений: Д. Тризини: Петропавловский собор, Летний дворец Петра I в летнем саду; Г.-И. Маттарнови, Г. Кьявери, М.Г. Земцов Кунсткамера; Дж.-М. Фонтана и Г. Шедель Дворец Меншикова; Франческо Бартоломео Растрелли: Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец, дворец Строганова в Петербурге, собор Смольного монастыря, Андреевский собор в Киеве; А.Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-Деламот Академия художеств в С.-Петербурге, Ж.-Б. Валлен-Деламот Малый Эрмитаж, Ю.М. Фельтен ограда Летнего сада, А. Ринальди Мраморный дворец, В. И. Баженов дом П.Е. Пашкова, М. Ф. Казаков здание Сената в

Москве, И. Е. Старов Таврический дворец, Дж. Кваренги: Академия наук, Эрмитажный театр; Ч. Камерон: Камеронова галерея, Павловский дворец и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об интерьере русского (елизаветинского) барокко.

7.2. Тема. Архитектура Нижнего Новгорода XVIII века.

Храмовая и гражданская архитектура XVIII века. Черты барокко и классицизма. Творчество губернского архитектора Я. А. Ананьина.

Примеры произведений: Георгиевская церковь на Откосе, Семинарская церковь, Храм Похвалы Пресвятой Богородицы, Я. А. Ананьин храм святых апостолов Петра и Павла, Я. А. Ананьин храм Преображения Господня (Старопечерская); палаты Пушникова, Я. А. Ананьин: Гостиный двор, здание присутственных мест, дворец вице-губернатора.

Самостоятельная работа: провести анализ любого из изученных архитектурных сооружений по предоставленному преподавателем плану.

7.3. Тема. Русская скульптура XVIII века

Первая половина XVIII века - становление скульптуры как самостоятельного вида искусства. Приглашение иностранных скульпторов. Покупка образцов античной и барочной итальянской скульптуры. Обучение русских мастеров за границей. Деятельность Бартоломео-Карлоса Растрелли в России: конный монумент Петру I, Анна Иоанновна с Арапченком, - скульптура стиля барокко.

Вторая половина XVIII века – появление в России собственных скульпторов, начало формирования национальной школы скульптуры. Активное развитие портретного жанра. Стремление воплотить в мужском образе черты героической личности, а в женском – идеально-прекрасное, гармоничное, совершенное начало; постигнуть человеческий характер, передать его многогранность. Соединение черт барокко и классицизма в творчестве Ф.И. Шубина, Ф. Г. Гордеева, М.И. Козловского.

Примеры произведений: Бартоломео-Карлос Растрелли: портретный бюст Петра I, статуи Анны Иоанновны с арапчонком, конный монумент императора Петра I; Ф.И. Шубин: бюст А.М. Голицына, бюст фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского, бюст М. В. Ломоносова, Бюст Павла I; Этьенн-Морис Фальконе Памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге; Ф. Г. Гордеев: «Прометей», надгробия Голицыных, М.И. Козловский: статуя Поликрата, «Бдение Александра Македонского», памятник Суворову, статуя Самсона в Большом каскаде Петергофа и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Ф.И. Шубина.

7.4. Тема. Русская живопись XVIII века

Начало XVIII века – вступление живописи на общеевропейские пути развития, чему способствовало приглашенные Петром I иностранцы: Иоганн Готфрид Таннауер, Георг Гзель, Луи Каравакк; пенсионерство русских живописцев. Икона уступает место картине маслом на светский сюжет. Активное становление жанра портрета во всех его разновидностях: камерного, парадного. Творчество Иван Никитич Никитин – основоположника новой русской живописи, и Андрея Матвеева.

Середина XVIII века – период правления Анны Иоанновны, прекращение пенсионерских поездок за границу. Обучение художников происходит дома, живопись сохраняет архаичные черты. Творчество И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Вторая половина XVIII века. Открытие в 1757 г. в С-Петербурге Академии художеств, ведущим стилем которой стал классицизм, наиболее полно воплотившийся в историческом жанре.

Портретный жанр – наивысшее достижение русской живописи данного периода. Творчество Ф. И. Рокотова, своеобразие творческой манеры художника, создающего образы полные мечтательной грусти, погруженные в атмосферу легкой дымки. Парадные и камерные портреты Д. Г. Левицкого. Единство человека и природы как характерная черта сентиментализма в произведениях В. Л. Боровиковского.

Примеры произведений: Никитин И. Н.: портреты Прасковьи Иоанновны, канцлера Головкина, Петра I (в круге), Петра I на смертном одре; Матвеев А. Автопортрет с женой; Вишняков И. Я.: портрет Сарры Фермор; Антропова А. П.: портрет статс-дамы А.М. Измайловой, статс-дамы А.М. Измайловой, Петра III; Аргунова И. П.: портрет Лобановых-Ростовских, П.Б. Шереметева, неизвестной крестьянки в русском костюме, Екатерины II; Лосенко А. П. «Владимир и Рогнеда», Угрюмов Г.И. «Испытание силы Яна Усмаря»; Рокотов Ф. И.: портрет Майкова, «Неизвестный в треуголке», портрет А.П. Струйской, портрет Новосильцовой, портрет В.Н. Суровцевой; Д. Г. Левицкий: портрет А.Ф. Кокоринова, П.А. Демидова, серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц, портрет «Екатерина II-законодательница в храме богини Правосудия», портрет М.А. Дьяковой; Боровиковский В. Л.: портрет Е.Н. Арсеньевой, портрет М.И. Лопухиной, портрете торжковской крестьянки Христины, портрет Муртазы-Кулихана, портрет портрет сестер Гагариных и др.

Самостоятельная работа: Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века» (режиссер В. Венедиктов).

Раздел 8. Искусство и архитектура Западной Европы XIX века

8.1. Тема. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв.

Особенности исторического процесса в Испании конца XVIII – начала XIX веков. Творчество Франсиско Гойя. Основные этапы. Специфические черты зрелого творчества, в котором художник предвосхищает романтизм XIX века. Отражение духа народа и самобытности нации в портретном жанре. Показ героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в исторических и аллегорических картинах и графических сериях. Обличительно-саркастический характер серий «Капричос» и «Диспаратес», выявляющих пороки человека и общества в фольклорных и иррациональных образах. Трагическое звучание позднего творчества.

Примеры произведений: Франсиско Гойя: картоны для шпалерной мануфактуры «Зонтик», «Качели», «Портрет герцогини Альбы», «Семья Карла IV», серия «Капричос», «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде», «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде», серия «Бедствия Войны», серия «Диспаратес», росписи «Дома Глухого» и др.

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

8.2. Тема. Французский классицизм конца XVIII – первой трети XIX вв.

Особенности исторического развития Франции в период позднего классицизма (ампира): Великая Французская революция и период правления Наполеона Бонапарта.

Стиль ампир - выражение величия и могущества империи, созданной Наполеоном, характеризующийся парадным великолепием и ориентация на искусство императорского Рима.

Архитектура. Реконструкция Парижа. Создание новых площадей, отмеченных монументами (триумфальными арками, колоннами), прославляющими победы императорской армии.

Примеры произведений: Шарль Персье и Пьер Фонтен арка на площади Каррузель в Париже, Жан Шальгрэн триумфальная арка на площади Шарля де Голля (Звезды) в Париже, Виньон церковь Святой Марии Магдалины на пл. площади Согласия в Париже и др.

Живопись. Ярko выражены черты классицизма с главенствующей ролью разума как главного критерия в познании прекрасного; с призывом воспитывать в человеке чувство долга, гражданственности, служить идеям государственности. «Революционный классицизм» Жак Луи Давида, в котором произошло слияние античных традиций, эстетики классицизма с

идеями политической борьбы. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Примеры произведений: Жак Луи Давид: «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Наполеон на Сен-Бернарском перевале», «Коронация», «Портрет мадам Рекамье», «Портреты супругов Серезиа», «Портрет мадам де Вернинак»; Жан Огюст Доменик Энгр: «Эдип и Сфинкс», «Автопортрете в возрасте 24-х лет», «Портрет мадам Ривьер», «Портрет мадемуазель Ривьер», «Большая одалиска», «Купальщица Вальпинсон», «Источник» и др.

Самостоятельная работа: провести анализ произведения Ж. Л. Давида «Клятва Горациев» по предоставленному преподавателем плану. Выявить в нем специфику содержания и формально-выразительных средств живописных произведений классицизма.

8.3. Тема. Направление «Романтизм» в европейской живописи XIX века (Франция, Германия, Англия).

Особенности романтического направления в искусстве, возникшего как реакция на нормативную эстетику классицизма. Интерес к экзотическим сюжетам, внутреннему миру человека, его подсознанию и другим темам, выходящим за грани повседневной действительности. Стремление художников к свободе духа и индивидуализации творчества. Своеобразие содержания искусства романтизма в разных странах.

Англия. Особенности экономического и политического развития страны: промышленная революция, индустриализация общества. Ощущение художниками оскудения творческого духа и стремление найти вдохновение в национальной природе и истории. Национальный пейзаж – наивысшее достижение английских романтиков.

Иоганн Генрих Фюсли – предвестник романтизма в Англии. Особенности творчества Джона Констебла – передача красоты обыденного, эмоционального состояния природы. 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.

Германия. Символичность содержания произведений немецких романтиков.

Аллегорично-символические образы Филиппа Отто Рунге. Скрытый смысл пейзажей Каспара Давида Фридриха.

Франция. Исторический жанр как ведущий в творчестве французских романтиков. Отражение в произведениях значимых событий современной истории, а также прошлого. Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма.

Примеры произведений: Иоганн Генрих Фюсли: «Ночной кошмар», рисунки к «Божественной комедии» Данте; Джон Констебл: «Собор в Солсбери из сада епископа», «Телега для сена», Уильям Тернер: «Кораблекрушение», «Дождь пар и скорость»; Филипп Отто Рунге: «Малое утро», «Автопортрет»; Каспар Давид Фридрих: «На парусном корабле», «Скалы на острове Рюген», «Гибель во льдах»; Теодор Жерико: «Офицер конных егерей, идущий в атаку», «Раненый кирасир, покидающий поле боя», «Плот «Медузы»; Эжен Делакруа: «Ладья Данте», «Хиосская резня», «Свобода на баррикадах», «Алжирские женщины в своих покоях», «Взятие Константинополя крестоносцами»; Ф. Рюд «Марсельеза» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве английских художников середины XIX века, называемых прерафаэлитами. Отметить их влияние на формирование направления «Символизм».

Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа

3 год обучения VIII полугодие

8.4. Тема. Направление «Реализм» во французской живописи XIX века.

Французские художники - основоположники реалистического направления в живописи XIX века, что было обусловлено близостью романтизма к современным историческим событиям. Основные жанры реализма: пейзаж и бытовой.

Пейзаж. Создание пейзажа настроения в творчестве Камиля Коро. Интерес к родной природе в произведениях художников Барбизонской школы: Теодора Руссо, Жюлья Дюпре, Констана Тройона и др. Создание национального типа пейзажа.

Бытовой жанр. Крестьянская тема в творчестве Франсуа Милле. Создание обобщенно-монументального образа труженика земли. Понимание сельского труда как естественное состояние человека, как формы его бытия, в которой проявляется связь человека с природой. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические;

героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе.

Критический реализм в графических произведениях Оноре Домье, отражающих политическую обстановку во Франции XIX века. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Образы революции и простых людей в живописных полотнах художника.

Примеры произведений: Камиль Коро: «Воз сена», «Колокольня в Аржантейе», «Мост в Манте», «Замок Пьерфон»; Теодор Руссо «Дубы», Жюль Дюпре «Пейзаж с коровами», Констан Тройон «Отправление на рынок», Шарль Франсуа Добиньи «Берег Уазы»; Жан Франсуа Милле: «Веятель», «Сеятель», «Собирательницы колосьев», «Анжелюс», «Человек с мотыгой»; Гюстав Курбе: «Автопортретом с черной собакой», «Дробильщики камней», «После обеда в Орнане», «Похороны в Орнане», «Ателье», «Встреча»; Оноре Домье: «Законодательное чрево», «Опустите занавес, фарс сыгран», «Улица Транснонен», «Восстание», «Семья на баррикаде», «Вагон III класса», «Прачка» и др.

Самостоятельная работа: написать эссе на тему «Крестьянские образы в творчестве Ж. Ф. Милле».

8.5. Тема. Импрессионисты. Батиньольская школа.

Предыстория импрессионизма: «Салон отверженных», общественно-художественная деятельность Эдуарда Мане, клуб единомышленников, несогласных с официальным искусством, желающих найти новые, свежие формы в искусстве, собиравшихся в кафе Гербуа на улице Батиньоль. Первая выставка импрессионистов в фотоателье Надара. История возникновения названия художественного объединения. История импрессионизма. Творческий метод импрессионизма – революция в технологии живописи. Специфика содержания произведений: стремление передать непосредственное впечатление от окружающей среды как природной, так и городской с его подвижной, импульсивной, разнообразной жизнью; разнообразную световоздушную среду. Особенности формально-выразительных средств: яркие насыщенные цвета, которые накладываются на холст отдельными мазками и рассчитаны на оптическое смешение, размытие очертаний предметов, граничащее с полным разложением формы, кадрированность композиций как показ быстроменяющихся эпизодов жизни. Вывод живописи на пленэр. Подмена картины этюдом. Ведущий жанр – пейзаж.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне - глава импрессионистской школы, наиболее полно

воплотивший в своем творчестве искания в области передачи световоздушной среды. Произведения Камиля Писсарро, Альфреда Сислея.

Бытовой жанр в творчестве художников импрессионистов Огюста Ренуара, Эдгара Дега.

Примеры произведений: Э. Мане: «Завтрак на траве», «Олимпия», «Бар «Фоли-Бержер»; Клод Моне: «Руанский собор», «Дама в саду», «Бульвар Капуцинок в Париже»; Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр»; Альфред Сислей «Площадь в Аржантее»; Огюст Ренуар: «Мулен де ла Галет», «Качели», «Портрет актрисы Жанны Самарии», «Завтрак гребцов»; Эдгар Дега: «Урок танцев», «Голубые танцовщицы», «Проездка скаковых лошадей», «Гладильщицы», «Купание в тазу», «Абсент» и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Огюст Ренуар» из документального цикла «Импрессионисты» 2001 г.

8.6. Тема. Постимпрессионисты

Постимпрессионизм как общее название основных направлений во французской живописи, возникших на рубеже XIX – XX веков в виде реакции на импрессионизм с его интересом к случайному и мимолетному. Поиски постоянных начал бытия и обобщающих живописных методов в творчестве художников постимпрессионистов. История возникновения данного явления в искусстве.

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм) перевод импрессионизма на рационалистическую основу, опираясь на законы оптики. Творчество Жорж Сёра и Поля Синьяка.

Творчество Поля Гогена и созданное им живописное направление «Синтетизм», с характерной для него символичностью образов, основанных на воображении и ностальгических воспоминаниях памяти, декоративностью цвета, упрощением форм. Геометрическое конструирование пространства в творчестве Поля Сезанна. Его влияние на последующие развитие живописи. Символичность и повышенная эмоциональность образов Винсента Ван Гога, выраженная экспрессивностью письма. Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Гротескность персонажей – обитателей парижских улиц. Появление черт нового стиля модерн.

Примеры произведений: Жорж Сёра «Гуляние на острове Гран-Жатт», Поль Синьяк «Песчаный берег моря», Поль Гоген: «Ave Maria», «Женщина, держащая плод», «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»; Поль Сезанн «Человек с трубкой», «Большие купальщицы»; Винсент Ван Гог: «Подсолнухи», «Церковь в Оверне», «Прогулка заключенных», «Звездная

ночь»; Анри Тулуз-Лотрек: «Джейн Авриль», «Портрет певицы Иветт Гильбер» и др.

Самостоятельная работа: провести анализ произведения Винсент Ван Гога «Звездная ночь» или Поля Гогена «Ave Maria» (по выбору учащегося) по предоставленному преподавателем плану.

Раздел 9. Русское искусство и архитектура XIX века

Особенности исторического процесса: Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права и др. Влияние общественно-политических событий на формирование искусства.

9.1. Тема. Русская архитектура XIX века.

Основные этапы развития: поздний классицизм (1800-1830е гг.), эклектика (1830-1890е гг.).

Поздний классицизм (русский ампи́р) – выражении мощи и величия государства. Решение градостроительных задач: строительство городских ансамблей, строительство зданий общественного назначения. Монументальность величественность зданий, что достигается декорированием фасадов укрупненными ордерными элементами и подчеркивания мощи гладкой стены, введением скульптуры, содержание которой подчеркивает назначение зданий. Архитектура С-Петербурга. Творчество А. Н. Воронихина, Тома де Томона, А. Д. Захарова, К. И. Росси. Архитектура Москвы. Перестройка после войны 1812 г. Творчество О. И. Бове.

Эклектика (историзм). Поиски вдохновения в наследии прошлого и заимствование элементов архитектуры предшествующих стилей. Направления историзма: обращение к стилям Западной Европы (античность, готика, ренессанс, барокко) и к древнерусскому искусству – «псевдорусский стиль».

Творчество А. И. Штакеншнейдера, Лео Кленце, К. А. Тона, В. Шервда, А. А. Парланд.

Появление новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов, чему способствовало развитие новые общественно-экономических отношений.

Примеры произведений: А. Н. Воронихин Казанский собор, Тома де Томон здание биржи, А. Д. Захаров Адмиралтейство, К. И. Росси: Михайловский

дворец, Александрийский, оформление Дворцовой площади, здание Сената и Синода; О. И. Бове: Большой театр в Москве, Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте; Огюст Монферран Исаакиевский собор, А. И. Штакеншнейдер Мариинский дворец, Лео Кленце Новый Эрмитаж, К. А. Тон: Храм Христа Спасителя в Москве, Большой кремлевский дворец в Москве; В. Шервуд Исторический музей на красной площади, А.А. Парланд Храм Воскресения Господня и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Архитектура русского классицизма» (реж. Киселева И.)

8.2. Тема. Архитектура Нижнего Новгорода XIX века

Развитие нижегородской архитектуры в русле общероссийских стилей XIX века: классицизма и эклектики. Гражданская и религиозная архитектура.

Примеры произведений: И. И. Межецкий, Р. Я. Килевейн Спасо-Преображенская церковь в Карповке, О. Монферран Спасский Староярмарочный собор, Р. Я. Килевейн храм преподобного Сергия Радонежского, Л.В. Даль,

Р.Я. Килевейн собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, П. Малиновский Спасо-Преображенский собор в Сормово, А. М.Кочетов храм Всемиловейшего Спаса; А. Леер здание нижегородской семинарии, П.Д. Гофман и И. Е. Ефимов дом Военного губернатора, К. В. Трейман, Г.А. Трамбицкий, А. И. фон Гоген здание главного ярмарочного дома, В. П. Цейдлер. здание городской думы, В. А. Шретер здание Нижегородского театра, П. С. Бойцов дом С.М. Рукавишникова и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по истории Нижегородской ярмарки.

8.3. Тема. Русская скульптура XIX века

Монументальная и монументально-декоративная скульптура первой трети XIX века, сформированная общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года. Тесная связь монументально-декоративной скульптуры и архитектуры. Творчество И. Мартоса, Ф. Щедрина, С. С. Пименова и В. И. Демут-Малиновского.

Утрата монументальности в скульптуре середины и второй половины XIX века. Творчество П. К. Клодта, М. О. Микешина и М. М. Антакольского.

Примеры произведений: И. Мартос памятник Минину и Пожарскому в Москве, Ф. Щедрин морские нимфы Адмиралтейства, С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге, Б. И. Орловский памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-

Петербурге, П. К. Клодт скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, М.О. Микешин, Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде, М. М. Антокольский Петр I и др.

Самостоятельная работа: провести анализ памятника Минину и Пожарскому И. Мартоса по предоставленному плану.

Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа

4 год обучения IX полугодие

8.4. Тема. Русская живопись XIX века.

Осознание новой роли художника в обществе как независимой личности и творчества.

Первая половина XIX века. Три направления в живописи: классицизм, романтизм и реализм.

Классицизм – официальный стиль искусства, лежащий в основе обучения в Санкт-Петербургской Академии художеств. Русский классицизм – часть интернационального стиля, отличающийся введением в содержание произведений сцен из национальной истории и тесной связью с романтизмом в первую очередь в содержательном аспекте. Проявление романтизма в передаче чувственных проявлений в поведении героев, противостояния человека и стихии, доблести в сражениях. Ведущим жанром классицизма остается исторический, но и в него проникают черты романтизма. Наивысшее достижения романтического направления в русской живописи связано с жанром портрета в творчестве О. А. Кипренского. Переплетение романтизма и классицизма в творчестве К. П. Брюллова. Философско-нравственные искания в «этический» романтизме А. А. Иванова. Тема нравственного перерождения человека в главном произведении его жизни «Явление Христа народу», соединяющем черты классицизма и пленэрной живописи.

Реализм в русской живописи XIX века. Основные этапы: «лирический» реализм (1820-1840е гг), «критический» реализм (1840-1860е гг.), «объективный» реализм (1870-1890е гг.)

Зарождение черт реалистического искусства в портретном творчестве В. А. Тропинина. «Лирический» реализм А. Г. Венецианова – родоначальника бытового жанра. Поэтизация крестьянской жизни, показ труда как гармонии человека и природы. Педагогическая деятельность Венецианова: первая художественная школа в Сафонково.

Формирование черт «критического» реализма в обличительно-саркастическом творчестве П. А. Федотова.

Примеры произведений: А.Е. Егоров «Истязание Спасителя», Ф.А. Бруни «Смерть Камиллы, сестры Горация», О. А. Кипренский: Автопортрет, портреты: Швальбе, Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина, Е.П. Ростопчиной, Д.Н. Хвостовой, Авдулиной; К. П. Брюллов: «Итальянский полдень», «Последний день Помпеи», «Всадница», портрет Ю.П. Самойловой с воспитанницей – Амацилией, портрет А.Н. Струговщикова, Автопортрет 1848г.; А. А. Иванов: «Явление Христа Марии Магдалине», «Явление Христа народу», «Библейские эскизы»; В. А. Тропинин: портрет сына Арсения, портрет Булахова, портрет А.С. Пушкина, «Кружевница», «Златошвейка», «Пряха»; А. Г. Венецианов: «Гумно», «Спящий пастушок», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», П. А. Федотов: «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Смерть Фидельки», «Свежий кавалер», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», портрет Н.П. Жданович за клавесином и др.

Вторая половина XIX века. Расцвет «критического» реализма в творчестве В. Г. Перова и произведениях художников-«шестидесятников»: Прянишникова И. М., Соломаткина Л. И., Неврева Н. В., Пукирев В.В. Критика действительности как способ устранения её пороков. Центральная тема искусства 1860-х гг. - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Портретное творчество В. Г. Перова и отход от критического содержания в картинах бытового жанра 1870х гг. Педагогическая деятельность художника в Московском училище живописи ваяния и зодчества. Переход к «объективному» реализму в 1870е гг. Безоценочное изображение действительности. Освещение двух основных тем: жизнь города и жизнь деревни в бытовой живописи художников Г. Г. Мясоедова, В. М. Максимова, К. А. Савицкого, В. Е. Маковского, Н. А. Ярошенко.

Товарищество передвижных художественных выставок. Предыстория создания объединения: противостояние творческой идеологии Академии художеств, «Бунт 14-ти». Программные установки ТПХВ - отражение жизни со всеми ее острыми социальными проблемами, во всей злободневности, что наиболее полно отразилось в бытовом жанре. Передвижные выставки товарищества как «хождение в народ» представителей русской интеллигенции.

Творчество Н. А. Крамского – лидера Петербургской артели художников и впоследствии одного из основателей ТПХВ. Обращение к «вечным сюжетам» на основе сцен из Евангелия. «Христос в пустыне» как выражение гражданских идей народнической интеллигенции 1870-х годов. Портретное творчество Крамского. Творчество Н. Н. Ге: проблемы нравственности общества и

человека в исторических и религиозных картинах. Портреты Н. Н. Ге.

Батальный жанр в произведениях В. В. Верещагина. Военные репортажи с Русско-турецкой войны и операции на Балканах.

Произведения И. Е. Репина – наивысшее достижение русской реалистической живописи. Творческая биография художника. Многогранность художественной деятельности, источником которой явилась современная ему действительность. Она включает картины на тему русской истории, революционных событий, жизни общества пореформенной России и огромную портретную галерею современников художника. Педагогическая и теоретическая деятельность И. Е. Репина.

В. И. Суриков – художник, воссоздавший национальную историю, главным героем которой является народ. Его творческая биография.

Примеры произведений: В. Г. Перов: «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы», «Портрет драматурга А.Н.Островского»; Прянишников И. М. «Шутник, торговые ряды в Москве», Соломаткин Л. И. «Славильщики-городовые», Пукирев В. В. «Неравный брак»; Мясоедов Г. Г. «Земство обедает», «Косцы», Максимов В.М. «Семейный раздел»; Савицкий К. А. «Ремонтные работы, на железной дороге»; Маковский В. Е. «Крах банка»; Ярошенко Н. А. «Кочегар»; И. Н. Крамской: «Христос в пустыне», портреты Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова в период «Последних песен», П. М. Третьякова; Н. Н. Ге «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», портреты А.И. Герцена, Л.Н. Толстого; В. В. Верещагин: «Туркестанская серия», «Балканская серия», серия «1812 год. Наполеон в России»; И. Е. Репин: «Воскрешение дочери Иаира», «Бурлаки на Волге», «Садко», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Протодьякон», «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого», «Торжественное заседание Государственного совета»; В. И. Суриков: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин» и др.

Пейзажная живопись второй половины XIX века.

Особенности нового реалистического пейзажа, характеризующегося поэтизацией обыденной, невзрачной природы России. Формирование двух направлений пейзажа: лирического и эпического. Передача чувств и душевных состояний человека через пейзажные образы, показ переходных периодов в природе в творчестве А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева. Творчество В. Д.

Поленова. Вечные и величественные мотивы природы в эпических пейзажах И. И. Шишкина. Романтические пейзажи А. И. Куинджи, характеризующиеся эффектами освещения и декоративной трактовкой цвета. Пейзаж настроения И. И. Левитана.

Примеры произведений: А. К. Саврасов: «Грачи прилетели», «Лосинный остров в Сокольниках», «Проселок»; Ф. А. Васильев: «Оттепель», «Мокрый луг», «В крымских горах»; В. Д. Поленов: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд»; И. И. Шишкин «Рожь», «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «На севере диком ...»; А. И. Куинджи: «Березовая роща», «Ночь на Днепре», «Ночное», «Солнечные пятна на снегу»; И. И. Левитан: «Осенний день. Сокольники», «После дождя. Плес», «Владимирка», «Над омутом», «Над вечным покоем», «Март», «Озеро Русь» и др.

Самостоятельная работа:

1. провести образно-стилистический анализ картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» по предоставленному плану, в котором необходимо выявить черты романтизма и классицизма.

2. посмотреть документальный фильм «Третьяковка. Дом передвижников. Илья Репин и «Товарищество».

3. подготовить сообщение о творчестве художников пейзажистов второй половины XIX века: А. К. Саврасова, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана (по выбору учащегося).

Раздел 10. Искусство и архитектура рубежа XIX –XX веков

10. 1. Тема. Стиль модерн в Европейском искусстве и архитектуре

Стиль модерн – интернациональное художественное явление 1890х – 1914 гг., возникшее как реакция на эклектику, обладающее специфическими национальными чертами, что выразилось в многообразии названий.

Преобразование мира посредством красоты, эстетизация окружающей среды – основная идея стиля, который черпает вдохновение в природных формах и стилях прошлого. Иная чем в эклектике переработка наследия прошлого, основанная на ассоциативном подходе. Синтез искусств, главным среди которых являлась архитектура.

Архитектура. Здания приобретают асимметричные, динамичные фасады и планы, форму которых диктует внутреннее устройство помещений. Экстерьер и интерьер выступают как единое целое, в их декоре используются растительные и животные орнаменты, выполненные в технике витража, мозаики, росписи, рельефа. Конструктивные элементы (стойки, балки, перекрытия) становятся также элементами декора. Использование новых

строительных и отделочных материалов: железобетон, металлические конструкции, большие поверхности стекла, керамика, облицовочный кирпич. Испанский стиль «модернисимо». Творчество Антонио Гауди. Наделение архитектурного сооружения изобразительной образностью, подобие зданий живым организмам. Французское «ар-нуво». Творчество Эктора Гимара. Австрийский «сецессион». Произведения Йозефа Марии Ольбриха. Бельгийский «ар-нуво». Сооружения Виктора Орта.

Примеры произведений: А. Гауди: дом Мила, дом Батло, павильоны парка Гуэль, церковь Святого семейства; Э. Гимар вестибюли парижского метро; Й. М. Ольбрих здание сецессиона в Вене; В. Орта особняк Тесселя и др.

Живопись. Близость содержания произведений к направлению символизм. Творчество Густава Климта. Специфика художественного метода, сочетающего декоративно-орнаментальное пространство с реалистическим изображением лиц.

Примеры произведений: Г. Климт: «Поцелуй», «Хор ангелов», «Юдифь» и др. Графика. Развитие иллюстративной графики. Творчество О. Бердсли. Два вида плаката: рекламный и афиша. Произведения Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрека, А. ванн де Вельде.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о направлении символизм, о творчестве Пюви де Шавана, группы «Наби» и других художников-символистов.

10.2. Тема. Стиль модерн в русской архитектуре

Специфика развития стиля модерн в России. Направления русского модерна: интернациональный, основывающийся только на формах нового стиля и историзирующий, для которого характерно переосмысление стилей прошлого. Ответвления историзирующего модерна: неорусский стиль, преобладающий в архитектуре Москвы и неоклассицизм – основной стиль застройки С-Петербурга. Творчество Ф. О. Шехтеля.

Примеры произведений: Ф. О. Шехтель: особняк Рябушинского, здание Ярославского вокзала; А. В. Щусев: Марфо-Мариинская обитель, здание Казанского вокзала; В. М. Васнецов церковь в Абрамцево; И. А. Фомин. загородный дом А.А. Половцева на Каменном острове в С.-Петербурге; В. А. Щуко дома К. В. Макарова на Каменноостровском проспекте в С.-Петербурге и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский модерн» (реж. Райтбурт С. 1990 г.).

10.3. Тема. Архитектура стиля модерн в Нижнем Новгороде.

Архитектурное наследие стиля модерн в Нижнем Новгороде. Произведения как каменного так деревянного модерна. Развитие нижегородской архитектуры 1890х-1914 гг. в общероссийском русле. Интернациональное и историзирующее направления модерна. Два этапа развития интернационального модерна: декоративный и рационалистический. Постройки Ф. О. Шехтеля, братьев Весенных, В.А. Покровского в Нижнем Новгороде.

Примеры произведений: игорный дом Троицкого на ул. Пискунова, Д. А. Вернер особняк архитектора Вернера, А. Платонов конюшни усадьбы Башкирова на ул. Семашко, С. А. Левков доходный дом Сизовой, П. П. Малиновский клуб инженеров и рабочих в Сормово, П.А. Домбровский дом трудолюбия Рукавишниковых, Е. А. Татаринцов доходный дом Карпова, Ф. О. Шехтель торговый дом Рукавишникова, бр. Весенных дом купца Сироткина, В. Покровский здание Государственного банка и др.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об орнаменте стиля модерн, основные сюжетные мотивы и визуальные формы. Зарисовать в рабочей тетради один орнамент (по выбору учащегося).

10.4. Тема. Русская скульптура рубежа XIX – XX веков

Соединение черт импрессионизма и модерна в творчество П.П. Трубецкого и А. С. Голубкиной. Народный оптимизм образов С.Т. Коненкова. Развитие деревянной скульптуры. Монументальная скульптура Н.А. Андреева. Творчество А. Т. Матвеева.

Примеры произведений: П.П. Трубецкой памятник Александру III, А. С. Голубкина:

«Идущий», «Сидящий», портрет В.Ф. Эрн, бюст Андрея Белого; С.Т. Коненков: «Самсон, разрывающий узы», «Ника», «Стрибог», «Старичок-полевичок»; Н.А. Андреев памятник Н.В. Гоголю; А. Т. Матвеев: «Спящий мальчик», «Сидящий мальчик», «Юноша», надгробие В.Э. Борисову-Мусатову в Тарусе и др.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве А. С. Голубкиной, перечислить основные работы скульптора.

10.5. Тема. Русская живопись рубежа XIX – XX веков

Специфика развития русской живописи рубежа XIX – XX веков: параллельное существование трех направлений – импрессионизма, модерна и символизма.

Деятельность «мамонтовского кружка», являвшегося своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Русский импрессионизм. Творчество К. А. Коровина. Интерес к ночным пейзажам, более интенсивная, чем в произведениях французских импрессионистов, цветовая гамма, стихийный экспрессивный мазок, романтическая напряженность образов – характерные черты творчества художника.

«Союз русских художников». История формирования объединения. Национальный пейзаж - основной жанр в творчестве художников данного объединения. Творчество И. Э. Грабаря, выявляющего в своих произведениях самые поэтические стороны русской природы и воплощающего их в технике дивизионизма, разлагая видимый цвет на спектральные, чистые цвета. Натурные впечатления в работах К. Ф. Юона.

Повышенная эстетизация образов в произведениях *модерна*. Национальные черты в живописи русского модерна – обращение к темам национальной истории, былин, сказок, легенд. Тесная связь с символизмом, выраженная в первую очередь в использовании единых формально-выразительных средств: плавных, текучих форм, декоративности цвета, плоскостного решения пространства.

Творчество В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, воплотившее идеи стиля модерн. Многогранность творческого метода В. А. Серова. «Девочка с персиками» - 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» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина - пример символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь массы. Парадный портрет Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Объединение «Мир искусства» - крупное эстетическое явление русской культуры рубежа веков, утвердившее в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшее искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; воздвигнувшее в ранг искусства театрально-декоративную живопись, приобретающую европейское признание, «открывшее» заново русское искусство XVIII века. Просветительство как главная цель в их деятельности, основанная на стремлении воспитывать вкусы широких слоев русского общества, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эстетическая позиция 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. История создания объединения. Издание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства. Роль мецената С. Дягилева в организации выставок, а впоследствии организации гастролей русского балета и оперы за границей. Творчество художников К. А. Сомова, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере, Н. К. Рериха, Б. М. Кустодиева.

Ретроспективно-символические произведения В. Э. Борисова-Мусатова как основа для дальнейшего развития символизма.

М. В. Врубель - крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новый тип 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. Загадочный мир образов Врубеля, созданный его фантазией и уникальность его формально-выразительных средств. Творческая биография художника.

Выставка последователей Борисова-Мусатова и дальнейшее объединение символистов «Голубая роза». Объединяющий интерес к ориентальным мотивам, символическим образам. Творчество П.В. Кузнецова - художника 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. Живопись М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Жизнерадостный характер декоративных полотен художника, основанный на контрастных цветовых сочетаниях. Декоративные натюрморты, театральная фантастика, лубочная стилизация станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Примеры произведений: К. А. Коровин: «Париж. Бульвар Капуцинок», «Парижское кафе», «Розы», «Портрет Ф. Шаляпина»; И .Э. Грабарь: «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Хризантемы», «Неприбранный стол»; К. Ф. Юон: «Мартовское солнце», «Троицкая лавра зимой»; В. М. Васнецов: «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Аленушка», «Богатыри», «Ковер-самолет», росписи Владимирского собора в Киеве; М.В. Нестеров: «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг»; В. А. Серов: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», портреты Ермоловой, княгини Орловой, Иды Рубинштейн, «Похищению Европы», «Петр I»; К. А. Сомов: «Дама в голубом», «Эхо прошедшего времени», «Письмо», «Осмеянный поцелуй»; А. Н. Бенуа: серия «Последние прогулки Людовика XIV», «Парад при Павле I»;

Е. Е. Лансере: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»; Л. С. Бакст: «Ужин», эскизы театральных костюмов; М. В. Добужинский: «Человек в очках», цикл рисунков тушью к «Белым ночам» Достоевского; Н. К. Рерих: «Гонец», «Небесный бой», «Гималайская серия»; Б. М. Кустодиев: «Мосленица», «Купчиха за чаем», «Русская венера»; М. А. Врубель: «Девочка на фоне персидского ковра», «Гадалка», «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь», «Богатырь», «Пан»; декоративные панно «Испания» и «Венеция», скульптуры «Волхов» и «Мизгирь»; В. Э. Борисов-Мусатов: «Водоем», «Весна»; П. В. Кузнецов: «Мираж в степи», «Стрижка баранов»; М. С. Сарьян «Финиковая пальма», «Озеро фей»; С. Ю. Судейкин: «Пионы», «Маскарад»; Н. Н. Сапунов: «Цветы и фарфор» и др.

Самостоятельная работа:

1. посмотреть документальный фильм Русского музея «Мир искусства», 1999 г.;
2. написать эссе на тему «Образ демона в творчестве М. В. Врубеля».

Промежуточная аттестация: письменная контрольная работа

4 год обучения X полугодие

Раздел 11. Искусство XX века

11.1. Тема. Авангардные течения в западноевропейской живописи начала XX века.

Авангард как объединяющее название всех новаторских течений в искусстве. Специфика творческой деятельности: отрицание традиционного реалистического искусства, эксперимент в области формы произведения, изменения которой основаны исключительно на субъективном понимании художником искусства. Связь данной революции в искусстве с особенностями исторической обстановки в мире – потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

Основные направления авангарда начала XX века.

Фовизм – первое новаторское художественное течение в XX веке. Передача реальности с помощью ярких контрастных цветов, деформации формы, плоскостного пространства. Творчество А. Матисса, А. Марке, А. Дерен, М. Вламинка.

Экспрессионизм. Передача ощущения ужаса перед действительностью и будущим посредством использования геометрически упрощенных, грубых форм, полного отказа от передачи пространства, использования несгармонизированных цветов.

Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

Кубизм. Конструирование действительности, основанное на обобщении формы предметов до простых геометрических тел, расчленении их на плоскости, стремлении показать предмет с разных точек зрения, отказе от линейной и воздушной перспективы. Этапы развития кубизма: сезановский, аналитический и синтетический. Творческая биография П. Пикассо: основные периоды деятельности. Произведения Ж. Брака, Ж. Ф. Леже.

Футуризм. Прославление современного мира машинной индустрии: стремление передать движение всех объектов картины и изобразить неизобразяемое - звуки, запахи, что достигалось путем создания динамичных композиций, трансформации и поворотов форм, дробления предметов, наложения их друг на друга, ритмом цветовых пятен. Творчество У. Боччони, Дж. Балла, Дж. Северино.

Дадаизм – интеллектуальный бунт, протест, нашедший выражение главным образом в различных акциях — эксцентричных жестах и шумных представлениях, спланированных «событиях», провоцирующих публику на ответную реакцию возмущения. Основная форма изобразительного творчества - реди-мейд. Творчество М. Дюшана, Г. Гросса.

Сюрреализм. Создание в произведениях ирреального мира, основанного на формах обычной повседневной жизни и фантазии художника. Творчество С. Дали, И. Танги, Р. Магритта, Ж. Миро.

Абстракционизм – кульминация экспериментов с формой, её полное нивелирование, сведение к пятнам и геометрическим фигурам. Направления абстракционизма: лирический абстракционизм, созданный В. В. Кандинским; геометрический абстракционизм (супрематизм) в творчестве К. С. Малевича; неопластицизм – художественный метод П. Мондриана.

Примеры произведений: А. Матисс: «Танец», «Музыка», «Семейный портрет» «Красные рыбы», «Натюрморт с раковиной», «Цыганка», «Марокканский триптих»; М. Вламинк «Сады в Шату»; А. Дерен: «Просушка парусов», «Мост через Темзу»; Э. Л. Кирхнер «Женщины», Ф.Марк «Большие синие лошади», «Красный бычок»; П. Клее «Вечерняя разлука»; О. Кокошка «Портрет Джина Шмидта»; О. Дикс: «Война», «Семь смертных грехов»; П. Пикассо: «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре», «Авиньонские девицы», «Облокотившийся Арлекин», «Портрет Вильгельма Удэ», «Скрипка, висящая на стене», «Натюрморт с Минотавром», «Герника», «Туалет», «Радость жизни», «Голубь мира», «Лицо мира»; Ж. Брак: «Дома в Эстаке», «Натюрморт с гитарой»; Ж. Ф. Леже «Игра в карты»; Дж. Балла: «Девочка, выбежавшая на балкон»; У. Боччони: «Упругость», «Поднимающийся город», «Идущий человек»; Дж. Северино «Голубая

танцовщица»; М. Дюшан: «Фонтан», «Велосипедное колесо»; Г. Гросс «Серый день»; С. Дали: «Постоянство памяти», «Сон», «Тайная Вечеря», «Рождение нового человека»; Р. Магритт: «Влюбленные», «Графский поток», «Ключ к полям»; И. Танги: «Лента крайностей», «Неопределенная делимость», «Извне»; Ж. Миро «Карнавал Арлекина», «Двор усадьбы»; В. В. Кандинский: «Импрессия III. Концерт», «Импровизация 7», «Импровизация 6 (Африканское)», «Композиции VI», «Композиция VII»; К. С. Малевич: «Чёрный квадрат», «Супрематизм»; П. Мондриан Композиции и др.

Самостоятельная работа: основываясь на постановке реального натюрморта из одного, двух предметов, создать эскизные композиции, в свободной технике, отражающие характерные черты определенных авангардных направлений (например: фовизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм).

11.2. Тема. Искусство и архитектура Западной Европы середины и второй половины XX века.

Архитектура. Основные направления: функционализм, интернациональная архитектура, рациональная архитектура; неопластичная архитектура; органическая архитектура; хай-тек, архитектура пост-модерна; деконструктивизм.

Направления искусства: абстрактный экспрессионизм, ташизм, оп-арт, кинетическое искусство, поп-арт, концептуальное искусство, инсталляция, перформанс, ленд-арт, боди-арт, гиперреализм и др.

Примеры произведений: Фрэнк Ллойд Райт. Дом над водопадом, Ле Корбюзье капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане, Мис Ван дер Ройя «Сигрэм Билдинг» в Нью-Йорке, Баухаус в Дассау Фрэнк Гери «Танцующий дом» в Праге; произведения Дж. Поллока, Ф. Агуайо, Б. Райли, Н. Шеффера, Э. Уорхола, Д. Кошута, Р. Смитсона, Г. Рихтера

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Ле Корбюзье или Фрэнка Ллойда Райта (по выбору учащегося).

11.3. Тема. Авангардные течения в русской живописи начала XX века.

Основные направления и объединения в русской живописи начала XX века. *Художественное объединение «Бубновый валет»*. История создания объединения, цель и программные установки. Специфика творческого метода, основанного на отрицании реалистического и академического искусства и поиске новых формально-выразительных средств.

Натюрморт как любимый жанр «бубново-валетовцев», в котором утверждается предметность и вещественность мира, созданного с помощью ритма

интенсивных цветовых пятен. Влияние творчества П. Сезанна и художников-фовистов на живопись И. И. Машкова и П. П. Кончаловского. Неопримитивизм М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой, основанный на традициях русского лубка и народной игрушки. Черты фовизма, кубизма и футуризма в творчестве А. В. Лентулова и Р. Р. Фалька. Фантазмагории М. Шагала, созданные на основе витебских пейзажей. Традиции древнерусской живописи в творчестве К. С. Петрова-Водкина.

Направление кубофутуризм. Соединение черт западноевропейского кубизма и футуризма в творчестве О. Розановой и Д. Бурлюка.

Направление лучизм, созданное М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой. Изображение не самих предметов, а отраженных от них световых лучей как способ передачи действительности.

Аналитическое искусство П. Н. Филонова. Создание целостной картины мира из элементарных частиц – отдельных мазков.

Примеры произведений: И. И. Машков: «Синие сливы», «Натюрморт с камелией», «Автопортрет и П. П. Кончаловскоо», «Портрет дамы с фазаном»; П. П. Кончаловский «Агава», «Сухие краски», портрет Г. Якулова, «Матадор Мануэль Гарт»; М. Ф. Ларионов: «Отдыхающий солдат», «Кацапская Венера», «Лето»; Н. С. Гончарова «Мытье холста», «Сбор плодов», «Жнецы», «Четыре евангелиста»; А. В. Лентулов: «Звон. Колокольня Ивана Великого», «Василий Блаженный», «Небосвод. Декоративная Москва», «Нижний Новгород»; Р.Р. Фальк «Пирамидальный тополь», «Пейзаж»; М. Шагал «Я и деревня», «Над Витебском», «Венчание», «Прогулка»; К. С. Петров-Водкин: «Купание красного коня», «Мать»; О. Розанова «Городской пейзаж», Д. Бурлюк «Лошадь-молния», М. Ф.Ларионов: «Лучистый пейзаж»; Н. С. Гончарова «Лучистые лилии»; П. Н. Филонов: «Формула весны», «Рабочий в кепке» и др.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Художники русского авангарда», посвященные произведениям авангарда из собрания ГТГ.

11. 4. Тема. Советская архитектура

Основные этапы развития архитектуры СССР: 1917–1932 гг.; архитектура предвоенного и послевоенного периодов 1933–1954гг.; 1954–1980-е гг.

Новаторская направленность архитектуры *конструктивизма*, характеризующаяся строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Первостепенность значения функции здания, на основе чего создаются проекты типовых сооружений, которые совмещали в себе несколько функций: фабрики-кухни, дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны. Пропаганда эстетических особенностей таких

материалов, как металл, стекло, бетон, дерево. Творчество архитекторов В. Татлина, братьев Весниных, М.Гинзбурга, И.Николаева, К. Мельникова, А. Щусева.

Освоение классического наследия в архитектуре *«сталинского» классицизма* 1933–1954 гг. Монументализация архитектурного образа, парадность, представительность – характерные черты архитектуры этого периода. Значение конкурса на разработку Дворца Советов в Москве для выработки стиля этого периода. Семь «сталинских» высоток в Москве как символ победы в Великой Отечественной войне. Разработка типовых проектов удобного, экономичного, красивого жилья И. Жолтовским.

1954-1980-е гг. 1955 г. - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Начало строительства типовых многоэтажных односекционных крупноблочных жилых зданий башенного типа.

Направления в общественно-гражданской архитектуре: модернизированный неоклассицизм, в основе которого лежат черты «сталинского» классицизма; неофункционализм, базирующийся на достижениях конструктивизма и функционализма начала XX века.

Примеры произведений: В. Е. Татлин Памятник III Коммунистического Интернационала («Башня Татлина»); И.Николаев студенческий дом-коммуна; М.Гинзбург дом-коммуна на ул. Чайковского в Москве; братья Веснины дворец культуры Пролетарского район; К. Мельников клуб им. Русакова; А.Щусев мавзолей В.И.Ленина; Б.Иофан, В.Щуко, В.Гельфрейх проект Дворца Советов в Москве; Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв главное здание МГУ на Воробьёвых горах; А. Г. Мордвинов гостиница «Украина»; И. Жолтовский жилые дома на Смоленской площади и Большой Калужской; М. Посохин Кремлевский Дворец Съездов; И.Покровский Дворец пионеров на Ленинских горах; Н. Никитин, Л. Баталов здание телевизионной башни при Телевизионном центре; Д. Н. Чечулин Дом правительства России на Краснопресненской набережной; Х. Лоовезр Центр парусного спорта Пилита; В.Д. Красильников Московский академический детский музыкальный театр имени Н.Сац; М. Посохин стадион и бассейн «Олимпийский» на Проспекте Мира, Н. Воронина крытый велотрек в Крылатском и др.

Самостоятельная работа: провести анализ архитектурного сооружения конструктивизма К. Мельникова клуба им. Русакова по плану, предоставленному преподавателем.

11.5. Тема. Архитектура Нижнего Новгорода XX века.

Развитие нижегородской (горьковской) архитектуры в общесоветском русле. 1917-1932 гг. большое внимание к жилищному строительству в послереволюционный период для улучшения условий жизни рабочих. Появлении концепции *города-сада* – поселения небольшого размера с малоэтажной застройкой и большим количеством зелени. Сооружение крупного индустриального предприятия – Автозавода с прилегающим к нему новым социалистическим городом. Формирование конструктивизма. Начало многоэтажного строительства домов коммун, жилых комбинатов дворцов культуры.

Примеры произведений: А. Мордвинов соцгород Нижегородского автозавода; А. Яковлев: чернопрудский «небоскреб», дом-коммуна в Сормово на ул. Энгельса; В. Медвелев жилой комбинат «Культурная революция»; дом-коммуна «Дом железнодорожника» на пл. Революции; Е. Мичурин, С. Новиков, В. Чистов, А. Полтанов: Дворец культуры им. В.И.Ленина, Дворец культуры в Сормово; А. Гринберг Дом Советов; В. Орельский гостиница «Волна» и др.

1933-1954. Повсеместность использования классического архитектурного наследия.

Примеры произведений: Л. Напельбаум Автозаводский универмаг; Н. Красильников, П. Полудов радиусный дом в квартале № 8 Соцгорода Автозавода; А. Яковлев дом завода «Нефтегаз», жилой дом (№1) на ул. Минина; И. Нейман жилой дом стахановцев завода «Красное Сормово»; Д. Сильванов дом железнодорожников на Верхне-Волжской набережной; А. Жуков, В. Рымаренко Центральный универмаг; А. Тюпиков здание Горэнерго на пл. Маркина; Д. Зайкин Дворец культуры Автозавода и др.

1954–1980 гг. Типовое многоэтажное жилищное строительство. Обращение к наследию конструктивизма и функционализма в общественно-гражданской архитектуре.

Примеры произведений: М. Чурилин, Л. Смирнова Речной вокзал; С. Сатунц здание цирка; В. Лапин кафе «Чайка» на Верхне-Волжской набережной; И. Заславская, Ю. Шварцбрейм театр Юного зрителя; В. Дмитриев, С. Тимофеев Центр начисления пенсий; О. Гуляков больница по Южному шоссе; И. Пугин дом культуры «Победа»; Г. Макаров телефонная станция на ул. Ванеева; В. Дмитриев станция метро «Ленинская» и др.

1990-2000-е гг. Формирование облика современного города. Неомодерн в творчестве А. Харитонова и Е. Пестова.

Примеры произведений: А. Харитонов, Е. Пестов: здание на ул. Фрунзе, жилой дом на ул. Горького, здание банка ул. Нестерова, жилой дом на ул. Ильинской, здание областного отделения пенсионного фонда – «Титаник»,

здание банка «Гарантия», гостиница «Октябрьская» на Верхне-Волжской набережной, здание «Макдональдс» на пл. Революции и др.

Самостоятельная работа: придумать и нарисовать в свободной технике свое здание в направлении конструктивизм.

11.6. Тема. Советская скульптура

1917 – 1932 гг. Революционная пропаганда в монументальной скульптуре.

Революционно-романтические образы И. Д. Шадр

1932 -1980 е гг. социалистический реализм. Ведущая роль портретного жанра. Творчество В.И. Мухиной и С. Д. Лебедевой.

1941-1945 гг. образы героев войны в станковой и монументальной скульптуре. воздвижение мемориалов в послевоенный период

Примеры произведений: И. Д. Шадр: «Рабочий», «Крестьянин», «Красноармеец», «Бульжник – оружие пролетариата, 1905 год»; С. Лебедева портрет В. Чкалова, бюст А.Т. Твардовского; В.И. Мухина «Рабочий и колхозница», портрет полковника Б.А. Юсупова, портрет Н.Н. Бурденко, «Партизанка», Памятник Горькому в Нижнем Новгороде; Е. Вучетич памятник генерал-майору М.Г. Ефремову, М.К. Аникушин памятник А.С. Пушкину, С.Коненков Автопортрет, К. Симун. Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В. И. Мухиной.

11. 7. Тема. Советская живопись.

Основные этапы развития, обусловленные политическо-историческими процессами. Особенности формирования нового мировоззрения, связанного со сменой политического режима и отражение данного явления в искусстве.

Искусство периода революции и гражданской войны 1917-1920 гг. Развитие графики как наиболее мобильного вида искусства, способного молниеносно реагировать на происходящие политические события. Возникновение двух видов плаката: героического и сатирического. Дени. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н.

В живописи преобладание метафоричных, символичных и гиперболизированных образов, выражающих отношение художников к революции. Произведения Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Примеры произведений: Моор: «Ты записался добровольцем?», «Помоги!»; Дени: «Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала», «На могиле контрреволюции»; Б. М. Кустодиев «Большевик»; К. Юон «Новая планета»,

К.С. Петров-Водкин «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»), А. Рылов «В голубом просторе» и др.

Советское искусство 1921-1932. Формирование многочисленных художественных объединений, каждое из которых имело собственные творческие установки. Объединение художников авангардистов, «производственников» и «агитаторов»-плакатистов в «Левый фронт искусств». Продолжение традиций реалистического искусства и стремление художественно-документально запечатлеть историю революции, жизнь и быт рабочих, крестьян, красноармейцев – главные устремления художников АХР. Возрождение и развитие станковой картины на современную тему (индустриализации России, жизнь города и городского человека XX в., массовый спорт) в творчестве художников ОСТа и «Круга художников». Их поиски в области формально-выразительных средств, основанные на открытиях авангардного искусства, а также на достижениях плаката и «киномонтажа». Продолжение традиций реализма в обществе «Четыре искусства».

Примеры произведений: И. И. Бродский «Ленин в Смольном»; Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки», М. Б. Греков: «В отряд к Буденному», «Тачанка», «Трубачи Первой Конной»; С. В. Малютин «Писателя-бойца Дмитрия Фурманова»; Г. Г. Ряжский: «Автопортрет», «Делегатка», «Председательница»; Б. Н. Яковлев «Транспорт налаживается»; А. А. Дейнека: «Оборона Петрограда», «На стройке новых цехов», «Физкультурница»; А. Н. Самохвалов: «Молодая работница», «Девушка в футболке»; К. С. Петров-Водкин: «Смерть комиссара», «1919 год. Тревога», «Портрет Ахматовой»; П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника»; И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская».

1930-е – 1980-е гг. Социалистический реализм. 1932 г. постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидация всех существовавших в 20-е годы художественных группировок и создание единого Союза художников СССР. Формирование нового направления в искусстве – «Социалистический реализм». 1934 г. провозглашение Социалистического реализма основным творческим методом советского искусства на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей и определение его основных принципов: правдивое изображение действительности в ее «революционном развитии», сочетание исторической конкретности образов с их героикой и романтикой. Прославление, воспевание революционной борьбы народа и его вождей, советского строя жизни, социалистического строительства и трудового энтузиазма.

Примеры произведений: А. М. Герасимов «Ленин на трибуне», В. П. Ефанова

«Незабываемая встреча», Т. Г. Гапоненко «На обед к матерям», С. Герасимов «Колхозный праздник», К. Ф. Юон «Подмосковная молодежь», Б.В. Иогансон «Допрос коммунистов»,

Искусство периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Образ героического советского народа в искусстве данного периода. Утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Развитие плакатной и станковой графики. 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. Дейнеки., А. А. Пластова, С. В. Герасимова, Патриотическая роль исторической живописи П. Д. Корина. Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского.

Примеры произведений: Кукрыниксы «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», И. Тоидзе «Родина-мать зовет!», В.Г. Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!», В.С. Иванов «Пьем воду родного Днепра. Будем пить из Прута, Немана и Буга!», Голованов «Дойдем до Берлина!», Д. Шмаринов «Возвращение» (из серии «Не забудем, не простим!»), А.Ф. Пахомов «На Неву за водой» (из серии «Ленинград в дни блокады и освобождения»), А. Пластов: «Фашист пролетел», «Жатва», Г. Нисский «На защиту Москвы. Ленинградское шоссе», С. Герасимов «Мать партизана», А.А. Дейнека «Оборона Севастополя», «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», П. Д.Корин: «Портрет маршала Г. К. Жукова», триптих «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ» и др.

Искусство конца 1940-х – 1950-х годов. Тема войны - одна из самых актуальных в это период, но теперь она дается «в бытовом ключе». Основная тема бытового жанра - мирный труд.

Примеры произведений: Ю.М. Непринцева «Отдых после боя», А.И. Лактионов «Письмо с фронта», А.А. Мыльников «На мирных полях», А. Пластов «Сенокос», Ф. Решетников «Прибыл на каникулы» и др.

Искусство 1960-1980-х гг. Возникают несколько живописных направлений параллельно официальному искусству соцреализма.

«Суровый стиль», возникший как реакция на созданный сталинским искусством мир счастливой беззаботности и противопоставивший ему бескомпромиссную и беспощадную правду о человеке, истории и природе. Герой «сурового стиля» – это простой человек вне официальной иерархии, который своим трудом преобразует окружающий мир. Новаторство художников «сурового стиля» в области формально-выразительных средств проявилось в уплощении пространства, деформации форм, фрагментарности композиции, использовании контрастных локальных цветовых сочетаний.

Благодаря чему изображение повседневной действительности приобретает образную многозначительность и монументальную обобщенность. Тема труда в творчестве Н. И. Андропова, В. Е. Попкова, Т. Т. Салахова, А. А. и П. А. Смолиных, П.Ф. Никонова.

Передача в портрете сложного внутреннего состояния героя как творческой личности.

Обращение к теме гражданской войны и Вов в исторической картине Е. Е. Моисеенко, А. А. и П. А. Смолиных.

Примеры произведений: Н. И. Андронов «Плотогоны», В. Е. Попков «Строители братской ГЭС», Т. Т. Салахов «Ремонтники», «Портрет Кара Караева», А. А. и П. А. Смолины «Полярники», «Стачка», П.Ф. Никонов «Геологи», Е. Е. Моисеенко: «Вестники», «Черешня», «Матери, сестры» и др.

Традиционалистская линия. Открытие в произведениях повседневных, обыденных ценностей: периферийных городов, северных деревень, быта людей и окружающей природы.

Примеры произведений: А. А. Тутунов «Нагорье. В чайной», И. А. Попов «Сентябрь. Тишина», В.Ф. Стожаров «Село Большая Пысса», Ю.П. Кугач «В субботу», В. М. Сидоров «Качели» и др.

Неоклассические тенденции. Обычные жанровые сюжеты приобретают форму классицистического произведения (плановость композиции, использование локального цвета, главенство линии, силуэта)

Примеры произведений: Д. Д. Жилинский «Гимнасты СССР», «Семья. У моря»

Неофициальное искусство 1960-1980-х гг.

Соц-арт. Главная идея направления - заостренная ироничность, гротескность по поводу и относительно главных идеологических клише и стереотипов советской идеологии.

Концептуальное искусство. Отказ от воплощения идеи в материале, т. е. сведение искусства исключительно к феноменам сознания (принцип «искусства в голове»)

Самостоятельная работа:

1. подготовить сообщение о творчестве П. Д. Корина.
2. посмотреть на You Tube материал о творчестве художника В.Е. Попкова.

Промежуточная аттестация: устный контрольный опрос

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По окончании изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» учащиеся должны:

- иметь сформированную теоретическую базу знаний по истории изобразительного искусства и архитектуры; направленную на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- иметь знания основных понятий и терминов изобразительного искусства и архитектуры и уметь применять их в собственной речи;
- иметь знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственного развития человека;
- ориентироваться в основных стилях и направлениях искусства и архитектуры;
- уметь выявлять черты основных художественных стилей и направлений в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- уметь анализировать и сравнивать художественные произведения: выявлять содержательные особенности и выразительные средства формы, используемые художником при создании художественного образа;
- уметь выражать собственное мнение по поводу произведений и явлений изобразительного искусства в устной и письменной форме;
- уметь применять теоретические знания в практической деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 используется:

- устный опрос, проводимый каждый урок;
- письменные проверочные работы и тесты.

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- письменной работы,
- устного опроса,
- экзамена.

Письменная работа и устный опрос проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий в количестве одного академического часа.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов.

Итоговая аттестация проводится в виде письменной экзаменационной работы, состоящей из трех заданий: тест с вариантами ответа, включающий темы и разделы со 2 по 5 класс обучения по предмету «История изобразительного искусства», предусмотренные данной образовательной программой; зрительный ряд, включающий произведения из тем и разделов со 2 по 5 класс обучения по предмету «История изобразительного искусства», предусмотренные данной образовательной программой; анализ произведения по предоставленному плану.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МБОУ ДОД «ДХШ №2» на основании ФГТ.

Комплекты заданий, предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаются руководителем МБОУ ДОД «ДХШ №2» не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации.

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

Критерии оценки

МБОУ ДОД «ДХШ №2» разработаны критерии оценок промежуточной и текущей аттестации в соответствии с ФГТ.

При выполнении тестового задания – задания с выбором ответа:

оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся дает 90% - 100% правильных ответов;

оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся дает 70% - 89% правильных ответов;

оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся дает 50% - 69% правильных ответов;

оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся дает менее 50% правильных ответов.

При устном опросе или письменной контрольной работе:

оценка 5 «отлично» ставится если учащийся:

- легко ориентируется в изученном материале;
- умеет сопоставлять различные взгляды на явление;
- высказывает и обосновывает свою точку зрения;
- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос;
- выполняет качественно и аккуратно все практические работы;
- ведет записи в тетради аккуратно и последовательно.

оценка 4 «хорошо» ставится если учащийся:

- легко ориентируется в изученном материале;
- проявляет самостоятельность суждений;
- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос;
- выполняет практические работы не совсем удачно;
- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

оценка 3 «удовлетворительно» ставится если учащийся:

- раскрывает основной вопрос, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить;
- дает ответ в основном репродуктивный характер;
- выполняет практические работы неэстетично, небрежно, с ошибками;
- ведет записи в тетради небрежно, несистематично.

оценка 2 «неудовлетворительно» ставится если учащийся:

- не раскрывает основной вопрос;
- не выполняет практические работы;
- не ведет записи в тетради.

Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания: подготовка презентации, сообщений, выполнение творческо-практических работ. При данной форме проверки знаний:

оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся

- демонстрирует высокий уровень владения материалом;
- полностью раскрывает тему проекта;
- представляет оригинальную форму подачи проекта;

оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся

- ориентируется в пройденном материале;

- недостаточно полно раскрывает тему проекта;
- оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся
- не очень хорошо ориентируется в материале;
 - не раскрывает тему проекта;
- оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся
- не ориентируется в материале;
 - не раскрывает тему проекта.

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

МБОУ ДОД «ДХШ №2» определены требования к выпускным экзаменам и разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в виде письменной экзаменационной работы, состоящей из трех заданий: тест с вариантами ответа, включающий темы и разделы со 2 по 5 класс обучения по предмету «История изобразительного искусства», предусмотренные данной образовательной программой; зрительный ряд, включающий произведения из тем и разделов со 2 по 5 класс обучения по предмету «История изобразительного искусства», предусмотренные данной образовательной программой; анализ живописного или архитектурного произведения по предоставленному плану.

За тестовое задание с вариантами ответа:

оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся дает 90% - 100% правильных ответов;

оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся дает 70% - 89% правильных ответов;

оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся дает 50% - 69% правильных ответов;

оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся дает менее 50% правильных ответов.

За зрительный ряд, предполагающий знание названия произведения, автора, страны и периода создания произведения

оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся дает 90% - 100% правильных ответов;

оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся дает 70% - 89% правильных ответов;

оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся дает 50% - 69% правильных ответов;

оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся дает менее 50% правильных ответов.

За анализ живописного произведения по предоставленному плану

оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся

- определяет содержательные особенности произведения;
- определяет своеобразие формально-выразительных средств: особенности композиционного построения, колористического решения и др.;
- четко выявляет значение использования конкретных формально-выразительных средств для раскрытия содержания произведения;
- формулирует собственное восприятие данного художественного образа;

оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся

- определяет содержательные особенности произведения, но допускает некоторые неточности;
- определяет своеобразие формально-выразительных средств: особенности композиционного построения, колористического решения и др., , но допускает некоторые неточности;
- не совсем четко выявляет значение использования конкретных формально-выразительных средств для раскрытия содержания произведения;

оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся

- не полностью раскрывает содержательные особенности произведения;
- не полностью раскрывает своеобразие формально-выразительных средств произведения;
- не выявляет значение использования конкретных формально-выразительных средств для раскрытия содержания произведения;

оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся

- не раскрывает содержательные особенности произведения;
- не раскрывает своеобразие формально-выразительных средств произведения.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета должно вестись в соответствии с учебно-тематическим планом, который может незначительно варьироваться. При изложении тем необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»), поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала и более рациональному использованию учебного времени.

Необходимо чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, музеи, что является частью их самостоятельной работы. 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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету «История изобразительного искусства» определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельная работа проводится регулярно и систематически. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. Для выполнения самостоятельной работы учащиеся обеспечиваются учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- подготовка сообщений, докладов, рефератов;
- выполнение творческо-практических работ;
- анализ произведений искусства и архитектуры;

- просмотр обучающих видеофильмов;
- посещение учреждений культуры (музеев, выставок);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно- просветительской деятельности МБОУ ДОД «ДХШ №2».

Цель самостоятельной работы: сформировать у учащегося способность к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, умение использовать справочную и специальную научную литературу, 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 учащимися:

- 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Абеляшева Г.В. Импрессионизм. – М.: Росмэн-Пресс, 2004. - 119 с.
2. Агафонов, С. Л. Горький. Балахна. Макарьев. М.: Искусство, 1987. -327 с.
3. Агафонов, С. Л. Нижегородский кремль. Архитектура, история, реставрация. — Горький: Волго-вятское кн. изд-во, 1976.
4. Алленов М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 320 с.
5. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. Челябинск: УРАЛ Л.Т.Д., 2000. – 266 с., илл.
6. Балакин П. П. Древнерусское искусство Нижнего Новгорода – Н.Н.: 1999 г. – с. 96
7. Батракова С.П. Художники XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996 – 174 с.
8. Бобров Ю. Г. Основы иконографии Древнерусской живописи (часть1) - Лен.: 1991 г. – с. 256
9. Бубнов, Ю. Н. Архитектура города Горького: Очерки истории, 1917-1985 / Ю. Н. Бубнов, О. В. Орельская. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. 191 с.: ил.
10. Бубнов, Ю. Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX-начала XX века / Ю. Н. Бубнов. Н. Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1991. - 176 с.
11. Буткевич Л. М. История орнамента. – М.: ВЛАДОС, 2004. - 272 с.
12. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. — М.: Гардарики, 2004. — 556 с
13. Василенко В. М. Русское прикладное искусство. – М.: Искусство, 1977. – 464 с. ил.
14. Василенко Н. В. Северное Возрождение. – М., 2008. – 128 с., ил.

15. Виноградова Н. А. Искусство Китая. – М: Изобразительное искусство, 1988. – 255 с.: ил.
16. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. В. Шевчука, 2004. – 368 с.
17. Воронина Е.А., Каптерева-Шамбинаго Т.П. Возрождение. – М.: Росмэн-Пресс, 2002 . -127 с.
18. Голицына И. История русской живописи рубежа XIX-XX веков. – М.: Белый город, 2001. – 128 с.
19. Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 296 с.
20. Голубева О. Л. Основы композиции. - М.: Искусство, 2004. – 120 с.
21. Гривнина А.С. Искусство XVIII века в Западной Европе. – М.: Академия художеств СССР, 1963. – 76 с.
22. Дегать Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с., ил.
23. Древняя Русь. Быт и культура/под ред. Б.А. Рыбакова.- М.: Наука, 1997. – 368 с.
24. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. – М.: Прогресс-Традиция, 2002
25. Ильина Т. В. Введение в искусствознание: Учеб. пособ. для студентов вузов / Т. В. Ильина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Артель», 2003. – 206 с., илл.
26. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 3-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 2000.— 368 с.
27. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. – М.: Высшая школа, 1999. – 164 с.
28. Ильина Т.В.История искусств. Отечественное искусство.3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.
29. История мирового искусства / Под ред. Сабашниковой Е. – М.: 1998. – 718 с.

30. История русского и советского искусства / под. ред. Сарабьянова Д.В. Издание 2-е, перераб. и доп - М.: Высшая школа, 1989. - 448 с.
31. Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX века. – Л., 1972. – 288 с., ил.
32. Каптерева Т. П., Виноградова Н. А. Искусство средневекового Востока. – М., 1989. – 239 с., ил.
33. Кашекова И. Э. Изобразительное искусство. – М.: Академический проект, 2009. – 853 с. + 112 с.цв. вкл. (Фундаментальный учебник)
34. Коджаспирова Г. М. Педагогика: практикум и методические материалы: учебное пособие. М: ВЛАДОС, 2003. – 416 с.
35. Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: Галарт, 2000 – 174 с.
36. Кузин В. С. Психология: учебник. М: АГАР, 1997. – 304 с.
37. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
38. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
39. Майорова Н., Скоков Г. История русской живописи. Первая половина XIX века. – М.: Белый город, 2006. – 128 с., ил.
40. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901-1945. – М.: Искусство, 1991. – 303 с.
41. Манин В.С. Русская живопись XX века в 3х томах. – СПб.: Аврора, 2007.
42. Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство// малая история искусств. – М.: Искусство, 1973. – 319 с.
43. Мировое искусство. Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионизма до наших дней. – С.-П.: СЗКЭО; КРИСТАЛЛ, 2006. – 192 с.
44. Мировое искусство. Импрессионизм / Сост. И. Г. Мосин. - СПб: ООО «СЗКЭО "Кристалл"», 2006. - 176 с, ил.

45. Нижегородский государственный художественный музей / русская живопись XVIII – начала XX века. – М.: Издательство «Скан Рус», 2005. – 104 с., илл.
46. Никитина И. П. Философия искусства: учебное пособие / И. П. Никитина. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 559 с.
47. Ниссельштраус Ц. Г. искусство Западной Европы в средние века. – Л.- М.: Искусство, 1964. – 389 с.
48. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
49. Орельская, О. В. Архитектура эпохи модерна в Нижнем Новгороде: [альбом] / О. В. Орельская. – Н. Новгоро : Промграфика, 2000. – 160 с.: ил.
50. Орнамент всех времен и стилей под редакцией Расинэ О. том I. – М.: Арт-родник, 2004. - 272 с.
51. Орнамент всех времен и стилей под редакцией Расинэ О. том II. – М.: Арт-родник, 2004. - 204 с.
52. Пилипенко В. Н. Пейзажная живопись.— СПб.: Художник России. 1993.— 208 с, ил.
53. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 368 с., ил.
54. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб.: Строиздат, 1993. – 288 с., ил.
55. Ревалд Д. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена. - Москва- Ленинград: искусство, 1962. – 4441 с.
56. Ривкин Б.И. Античное искусство. – М.: Искусство, 1972. – 359 с.
57. Рыбаков Б.А. Декоративно-прикладное искусство руси X-XIII веков. Иллюстрированный альбом. – Ленинград: Аврора, 1971. – 118 с.
58. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 - 224 с.
59. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004

60. Сарабьянов В. Д. Смирнова Э. С. История Древнерусской живописи. – М., 2007. – 752 с., ил.
61. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: Аст – пресс, 2001. – 304 с., ил.
62. Современное искусство. Краткая энциклопедия. - М.: Премьера; Астрель; АСТ, 2001. – 58 с.
63. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV-XV вв. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 504 с., ил.
64. Тихомиров А. Н. Искусство итальянского Возрождения. – М., 1963. – 68 с.
65. Филатов Н. Ф. Купола, глядящие в небеса. Нижегородское храмовое зодчество XVII – XX веков – Издательство Нижегородского института экономического развития. Н.Н.: 1996г. - с. 154
66. Филлипов В. Импрессионизм в русской живописи. – М.: Белый город, 2004. – 320 с.
67. Форг. П. Экспрессионизм. Немецкая живопись в период между 1905 - 1920 годами. – Кельн: Дюмон, 1992 – 128с.
68. Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво / пер. с англ. – М.: Радуга, 1999. – 128 с.
69. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века. 10—11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб, заведений / Под ред. В. И. Уколовой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа, 1999. — 512с.: карт.
70. Экштут С.А. Шайка передвижников. История одного творческого союза. – М.: Дрофа, 2008. – 320 с.
71. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. – М.: Аванта +, 1997. – 688 с.

72. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII - XX вв. – М.: Аванта +, 1999. – 656 с.
73. Энциклопедия импрессионизма / под редакцией М. и А. Серрюля; пер с фр. Н. Матяш. – М.: Республика, 2005. – 295 с., ил.
74. Эстетика: словарь/ под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

Средства обучения

Материально-технические средства обучения: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, компьютер, проектор, экран, телевизор, видеомаягнитофон, DVD-плеер, музыкальный центр.

Другие средства обучения:

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, настенные
- аудиовизуальные: слайдовые презентации произведений искусства и архитектуры, обучающие видеофильмы, аудио-записи.

Авторские презентации преподавателя по темам:

для 2 класса:

- Первобытное искусство
- Искусство и архитектура Древнего Египта
- Искусство и архитектура Месопотамии
- Искусство и архитектура Древней Индии
- Искусство архитектура Древнего Китая и Японии.
- Искусство и архитектура народов древней Америки
- Искусство и архитектура Древней Греции
- Искусство и архитектура Древнего Рима
- Искусство и архитектура Византии
- Искусство и архитектура Средневековья (Романика, Готика)
- Искусство средневекового Востока

для 3 класса:

- Архитектура Древней Руси X – XVII веков
- Архитектура Нижнего Новгорода XVI – XVII веков
- Древнерусская живопись XII – XVII веков
- Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Древней Руси
- Искусство и архитектура эпохи Возрождения
- Искусство и архитектура Западной Европы XVII века (Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция)
- Искусство и архитектура Франции XVIII века

- Искусство Англии XVIII века

для 4 класса:

- Русская архитектура XVIII века
- Архитектура Нижнего Новгорода XVIII века
- Русская скульптура XVIII века
- Русская живопись XVIII века
- Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв.
- Французский классицизм последней четверти XVIII — первой трети XIX века
- Направление «Романтизм» в европейской живописи XIX века (Франция, Германия, Англия).
- Направление «Реализм» во французской живописи XIX века.
- Импрессионисты
- Постимпрессионисты
- Русская архитектура XIX века
- Архитектура Нижнего Новгорода XIX века
- Русская скульптура XIX века
- Русская живопись XIX века

для 5 класса:

- Стиль модерн в Европейском искусстве и архитектуре
- Стиль модерн в русской архитектуре
- Архитектура стиля модерн в Нижнем Новгороде
- Русская скульптура рубежа XIX – XX веков
- Русская живопись рубежа XIX – XX веков
- Авангардные течения в западноевропейской живописи начала XX века.
- Искусство и архитектура Западной Европы середины и второй половины XX века
- Авангардные течения в русской живописи начала XX века.
- Советская архитектура
- Архитектура Нижнего Новгорода XX века
- Советская скульптура
- Советская живопись