

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. Р.С. МЭРДЫГЕЕВА»**

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись»**

срок освоения 5 лет

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПО.02. УП. 02. История искусств

2-5 класс

Составлена в соответствии с
Федеральными государственными
требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства
«Живопись» со сроком обучения 5
лет.

Рассмотрено и принято Педагогическим советом ДХШ.
31 августа 2023г. протокол №1

Составитель: Н.П. Крюкова, преподаватель высшей категории ДХШ им. Р.С.
Мэрдыеева.

I Пояснительная записка

Сведения об УП «История изобразительного искусства»: содержание учебного плана учебного предмета «История изобразительного искусства» для 2-5 классов сроком на 4 года включает в себя комплекс общих знаний об искусстве. Это следующая ступень изучения в рамках предметной области «Истории искусства». Программа включает основные разделы из всеобщей истории западноевропейского, восточного, русского и советского искусства, а также современного искусства до наших дней, регионально-национальный компонент. Одна из основных задач курса – постижение обучающимися духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства и развития навыков восприятия художественного образа у учащихся. Гуманитарная и художественная эрудиция обучающегося, заложенная в процессе обучения в ДХШ – залог гармоничного, всестороннего развития личности для интеграции индивидуума в общество, для эстетической ориентации в сложном мире искусства.

Возрастная группа детей от 11- 15 лет. Объем учебного времени 49,5 ч. 33 учебные недели. Недельная нагрузка 1,5 часа. Учебный час составляет 40 минут.

Для успешного освоения дисциплины необходимы параллельные знания, умения, навыки, полученные соответственно в процессе изучения других главных предметов учебного плана ДХШ – рисунка, живописи, композиции, пленэра и домашней самостоятельной работы.

Учебный процесс в огромной степени зависит от наличия интернета и библиотеки в школе, наличия достаточной литературы в общественной библиотеке и личной, домашней библиотеки. Важно создание собственной библиотеки юного художника, периодики, личного архива репродукций, альбомов, литературы об изобразительном искусстве.

Целью программы, предметной области и обоих учебных предметов являются:

- формирование художественного восприятия,
- различение специфики изобразительного искусства в контексте других видов искусства,
- развитие навыков к художественному анализу,
- изучение духовного и материального наследия культуры народов мира,
- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств,
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей её восприятия и воплощения,
- расширение кругозора, гуманитарной и художественной эрудиции,
- выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного искусства и в области теории истории искусства, выявление наклонностей к теоретическим и исследовательским аспектам художественной деятельности,
- универсальное и гармоничное развитие индивидуума.

Задачами предмета являются:

- развитие познавательной способности индивидуума,
- осуществление принципа проблемного обучения: изучение материала как постановка проблемы и поиск путей ее решения,

- доступность в изучении истории искусства как научного подхода в представлении о художественном мире и творческой деятельности индивидуума,
- воспитание культуры чувств,
- стимулирование любознательности, стремления к познанию, информированности,
- адекватное аналитическое восприятие произведений в контексте различных художественных систем, стилей, времени и места, различие направлений, различие жанров и форм,
- понимание назначения, преемственности, традиции и новаторства в искусстве,
- приобретение навыков и привычек к исследовательской работе, к информационному поиску и определению источников информации, работа со справочниками и словарями, умение классифицировать, сопоставлять данные, делать выводы,
- активное использование различных ресурсов в поиске информации: интернет, библиотеки, музеи, мастер-классы,
- умение анализа и отбора материала и систематизации полученных знаний,
- свободное владение основными понятиями и терминами,
- выполнение домашней, самостоятельной работы как индикатор проделанной в классе работы.

В результате освоения программы учащийся должен: усвоить главные понятия, термины в искусстве; освоить практическое рисование в рамках теоретических занятий («отрисовки»), которые выполняются во время, но имеют большое значение для запоминания и необходимого акцентирования, заострения внимания на каком – либо материале; различать стиль, форму, цвет, построение композиции на примерах мировых образцов живописи, графики, скульптуры и дизайна, архитектуры, декоративного, прикладного искусства.

Разделы программы «История искусств» содержат перечень знания, умений и навыков:

- 1) иметь представление о последовательности и развитии основных художественных школ, исторических периодах развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, знать название художественных стилей;
- 2) знать профессиональную терминологию, основные работы мастеров изобразительного искусства;
- 3) знать закономерности построения художественной формы особенности её восприятия и воплощения;
- 4) уметь использовать теоретические знания о средствах живописи и рисунка, их изобразительно – выразительные возможности на практике (по предметам рисунка, живописи, композиции);
- 6) расширить кругозор в области изобразительного искусства.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, просмотры творческих работ. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки могут проходить в виде тестирования, письменных работ, устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени.

II Тематический план

Наименование разделов и тем	Макс. учеб. нагрузка час.	Количество аудиторных часов		
		Теоретические	Самостоятельная работа	Зачёты Контрольные
1	2	3	4	5
I год обучения				
Предметная область (ПО): «История искусства». Учебные предметы (УП): «История Изобразительного искусства»	49,5	34,5	13,5	2
Раздел 1.				
Первые европейские цивилизации.				
Искусство Древнего мира.				
Тема 1.				
Искусство Древней Греции.				
1.1-2 Характеристика периодов искусства Древней Греции: эгейский или крито-микенский III – II тыс. л. до н.э.;	3	2	1	
1.3 Гомеровский период XI –IX вв. до н.э.; архаический VIII – VI вв. до н.э.;	1,5	1	0,5	
1.4 Классический период V – IV вв. до н.э.;	1,5	1	0,5	
1.5 Эллинистический период вторая пол. IV – сер.I вв. до н.э.	1,5	1	0,5	
1.6-7 Мифы Древней Греции	3	2	1	
1.8 Краснофигурная и чёрнофигурная вазапись. Орнамент. Костюм.	1,5	0,5	1	
1.9 Повторение. Проверочная работа.	1,5	0,5	1	
Тема 2.				
Искусство Древнего Рима.				
2.10 Гражданская архитектура Древнего Рима	1,5	1	0,5	
2.11 Типы храмов в Древнем Риме. Римский форум. Римский театр.	1,5	1	0,5	
2.12 Римская скульптура.	1,5	1	0,5	
2.13 Монументальная живопись Древнего Рима. Мозаика. Фаюмские портреты.	1,5	1	0,5	
2.14 Проверочная работа	1,5	1	0,5	
Тема 3.				
Искусство Византии.				
3.15 Софийский собор в Византии.	1,5	1	0,5	
3.16 Великолепие византийской мозаики. Римские катакомбы.	1,5	1	0,5	
Контрольная работа.				1
Раздел 2.				
Искусство Древней Руси, его тесная взаимосвязь с традициями Византии.				
Тема 4.				
	6	3,5	2,5	

Искусство древних славян.				
4.17 Характеристика культуры древних славян. Боги древних славян.	1,5	1	0,5	
4.18 Архитектура древних славян (быт, русская изба).	1,5	1	0,5	
4.19 Культовые постройки древних славян	1,5	1	0,5	
4.20 Практическая работа	1,5	0,5	1	
Раздел 3.				
Искусство древней Индии, Китая, Бурятии.				
Регионально - национальный компонент.				
Тема 5.				
Искусство Индии.				
5.21 Города Мохенджо – Даро и Хараппа. Династия Маурьев.	1,5	1	0,5	
5.22 Искусство Гуптов.	1,5	1	0,5	
5.23 Раннеисламский период в искусстве Индии. Индийская миниатюра. Особенности индийского орнамента.	3	2	1	
Тема 6.				
Искусство Китая				
6.24 Развитие цивилизации Древнего Китая. Керамика.	1,5	1	0,5	
6.25 Скульптура Древнего Китая	1,5	1	0,5	
6.26 Архитектура Древнего Китая. Живопись Китая	1,5	0,5	1	
Тема 7.				
Искусство Бурятии				
7.27 Искусство Бурятии. Национальные праздники.	1,5	1	0,5	
7.28 Бурятский традиционный костюм. Бурятская юрта. Дацан	1,5	1	0,5	
7.29 – 30 Бурятский орнамент. Практическая работа.	3	0,5	2,5	
7.31 Художники Бурятии	1,5	1	0,5	
Контрольная работа	1			1

Наименование разделов и тем	Макс. учеб. нагрузка час.	Количество аудиторных часов		
		Теоретические	Самостоятельная работа	Зачёты Контрольные
1	2	3	4	5
II год обучения				
Предметная область (ПО): «История искусства». Учебные предметы (УП): «История Изобразительного искусства»	49,5	32,5	15	2
Раздел 1.				
Искусство Средневековья. Западная Европа (VI – XIII вв.).				
Тема 1.				
Романское искусство (X- XII вв.).				
1.1 Укрепление христианства после античности. Развитие христианских институтов: церкви, монастыри. Крепости, гражданские жилища	2	2	-	
1.2 Выразительность скульптуры романских соборов. Декоративно-прикладное искусство. История костюма.	2	1	1	
Тема 2.				
Готическое искусство (XII- XIV вв.).				
2.1 Конструктивные особенности готических соборов.	2	2	-	
2.2 Готическая скульптура, витражи, средневековая живопись.	3	2	1	
Раздел 2.				
Искусство эпохи Возрождения				
Тема 3.				
Искусство Раннего Возрождения - Проторенессанса XIII – XIV вв. Италия				
3.1 Искусство эпохи Возрождения в Италии (Ренессанс). Характеристика эпохи. Живопись Джотто ди Бондоне	2	2	-	
3.2 Характеристика архитектуры эпохи Возрождения. Творчество Филиппо Брунеллески. Скульптура Донателло.	3	2	1	
Тема 4.				
Искусство эпохи Возрождения в Италии XV-XVI с половиной вв.				
4.1 Сочетание научного и художественного подхода мастеров Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти: совершенные гармоничные женские образы и образы мадонны.	4	2	2	
4.2 Микеланджело Буонаротти: скульптор, живописец, архитектор. Женские образы Сандро Боттичелли.	4	2	1	1
Тема 5.				
Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе (Нидерланды и Германия).				

5.1 Искусство Нидерландов и Германии в эпоху Ренессанса – гуманистические тенденции, острый интерес к окружающей жизненной среде. Реалистическая реформа Яна ван Эйка.	3	2	1	
5.2 Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Лукас Кранах - немецкий живописец и график, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций.	3	2	1	
5.3 Альбрехт Дюрер - живописец, график. Создатель методических разработок для рисования и изучения природы.	2	2	-	
Раздел 3. Культура Киевской Руси				
Тема 6. Русская архитектура - первые православные храмы, церкви XXI - XVII вв. Иконопись.				
6.1 Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	3	2	1	
6.2 Искусство Новгорода и Пскова XI – XV вв.	2	2	-	
6.3 Искусство Москвы XIV-XV вв. Искусство Москвы XVI-XVII вв.	4	2	2	
6.4 Хронология русской иконописи.	3	2	1	
6.5 Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.	2	1,5	0,5	
6.6 Парсуны С.Ушакова. Рождение русской светской живописи. Русский лубок.	5	2	2	1

Наименование разделов и тем	Макс. учеб. нагрузка час.	Количество аудиторных часов		
		Теоретические	Самостоятельная работа	Зачёт Контрольные
1	2	3	4	5
III год обучения				
Предметная область (ПО): «История искусства». Учебные предметы (УП): «История Изобразительного искусства»	49,5	37	10,5	2
Раздел 1. Искусство Западной Европы.				
Тема 1. Искусство Италии XVII века	5			
1.1 Искусство барокко. Скульптура Лоренцо Бернини: новые образные, динамичные, пластические принципы барокко в скульптуре.	2	1,5	0,5	
1.2 Великий художник «света и тени» Караваджо.	1	0,5	0,5	
1.3 Орнамент барокко.	2	0,5	1,5	
Тема 2. Искусство Испании XVII века	5			
2.1 Эль Греко - цветовая мощь и субъективность форм, экспрессия, возвышенный драматизм образной системы художника. Расцвет реалистической живописи: Хосе Рибера, Франциско Сурбаран, – выдающиеся художники 17 века – мастера портрета и натюрморта.	3	2	1	
2.2 Диего Веласкес – творческая вершина испанской и мировой живописи. Выполнение зарисовок костюма.	2	1	1	
	1			
	1	1	-	
Тема 3. Искусство Голландии XVII в.	2			
4.1 Золотой век голландского искусства. Франс Хальс. Ян Вермеер Дельфтский. Рембрандт ван Рейн – вершина голландской живописи, реализм. Офорты, графика Рембрандта.	2	1,5	0,5	
Раздел 2 Искусство XVII - XVIII в. Стиль классицизм, рококо.				
Тема 5. Искусство Франции XVIII в.	2			
5.1 Классицизм в искусстве Франции 18 в. Классика, библейские и древнегреческие сюжеты Н. Пуссена,	2	1,5	0,5	

крестьянские образы Л. Ленен, Ж. де Латур – «живопись реального мира».				
Тема 6. Искусство Франции XVIIIв.	4			
6.1 Сложение стиля рококо – стилевое ответвление угасающего барокко. Прикладное искусство: мебель, фарфор А. Ватто – изящество в сочетании с правдивостью. Буше – пасторали и сюжетные сценки. Фрагонар – живописец и рисовальщик. Жан Батист Шарден – великое искусство натюрморта, валерной живописи, композиции.	2	2	-	
6.2 Гудон – скульптор – просветитель. Прикладное искусство стиля рококо.	2	0,5	1,5	
Тема 7. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	2			
7.1 Революционный классицизм Ж.Л. Давида. Противоречивость творчества Д. Энгра.	2	1		1
Тема 8. Искусство Англии XVIII – начала XIXвв.	2,5			
8.1 Промышленная революция в Англии. У. Хогарт, Д.Рейнольдс, Т. Гейнсборо. Живопись Тернера - предвосхищение импрессионизма.	2,5	2	0,5	
Раздел 3 Искусство конца XVIII – начала XIX вв. Стиль реализм, романтизм				
Тема 9. Искусство революционного романтизма во Франции	1			
9.1 Борьба романтизма и классицизма. Жерико, Э. Делакруа – прогрессивный романтизм.	1	1	-	
Тема 10. Искусство реализма во Франции середины XIXв.	1			
10.1 О. Домье, Ф. Милле, Г. Курбе – реализм.	1	1	-	
Раздел 4 Русское искусство XVIII в. - XIX в.				
Тема 11. Русское барокко. Архитектурные проекты Д.Трезини. Типовое строительство. Скульптура барокко XVIII в. творчество Б.-К.Растрелли. Дворцовые ансамбли Петербурга. Ф.-Б.Растрелли.	4			
11.1 Работы иностранных мастеров в России. Национальное своеобразие русского барокко.	2	2	-	
11.2 Мастера русского архитектурного классицизма.	2	1	1	
Тема 12. Традиции классицизма в работах Ф.И.Шубина. Развитие русской портретной школы А.Антропов, И.Аргунов.	3			
12.1 Ф.И.Шубин – мастер реалистического скульптурного портрета. Развитие реалистического портрета в русской	3	3	-	

живописи 18 в.- творчество В.Антропова, И Аргунова. Новаторский характер творчества Ф.Рокотова.				
Тема 13. Жанровая живопись русских художников XIX в.	5			
13.1 Романтический портрет в русском искусстве - В.Тропинин. Рождение бытового жанра в творчестве А.Т.Венецианова. Развитие исторического жанра в творчестве К.Брюллова.	2	2	-	
13.2 О.А.Кипренский – автор портретов о герое Отечественной войны 1812г. Сатира в русском искусстве в работах П.Федотова. Критический реализм в искусстве В.Г.Перова.	3	2	1	
Тема 14. Создание товарищества передвижных художественных выставок.	14			
14.1 Поиски идеала нравственности и добра в творчестве Н.Ге. Художники - К.Савицкий, Г.Мясоедов, И.Н.Крамской. Развитие бытового жанра. В.Максимов, В.Маковский.	4	3	1	
14. 2 Развитие пейзажа в русском искусстве И.Шишкин, А.Саврасов. Многообразие жанра пейзажа в творчестве А.Куинджи и Ф.Васильева. Эпический пейзаж в творчестве И.Левитана. Мощь всеокрушающей стихии моря в живописи И.Айвазовского.	6	5	1	
14.3 Героика народного образа в полотнах И.Репина. Народ - подлинный герой русской истории. В.Суриков. Художник-воин, демократ и патриот – В.Верещагин.	4	3	1	
14.4 Яркая поэтичность народных образов В.И.Васнецова. Национальная неповторимость патриархального быта в картинах Б.Кустодиева.	4	2	1	1

Наименование разделов и тем	Макс. учеб. нагрузка час.	Количество аудиторных часов		
		Теоретические	Самостоятельная работа	Зачёты Контрольные
1	2	3	4	5
IV год обучения				
Предметная область (ПО): «История искусства». Учебные предметы (УП): «История Изобразительного искусства»	49,5			2
Раздел 1.				
Искусство конца XIX - начала XXвв.				
Тема 1.				
Искусство импрессионизма и постимпрессионизма.				
1.1 Создание новой живописной системы. Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро, А. Сислей и др. – решение живописно – колористических проблем и проблема пленэра, состояние природы.	4	3	1	
1	2	2	-	
1.3 Искусство постимпрессионизма. Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент ван Гог – новая трактовка формы, пространства, цвета.	3	2	1	
1.4 Русский импрессионизм. Большое развитие импрессионизм получил в творчестве таких художников, как К. Коровин, И. Грабарь, В. Серов, А. Архипов, А. Куинджи.	4	3	1	
Тема 2.				
Искусство Америки начала XX века.				
2.1 Американская школа живописи: от Сарджента, Уистлера до Э. Уайета.	1	1	-	
2.2 Энди Уорхол. Знакомство с понятием - китч. Развитие дизайна, рекламы.	1	1	-	
Раздел .				
Русское искусство конца XIX - начала XXвв.				
Современное искусство.				
Тема 3.				
"Мир искусства"				
3.1 Поэт народно – патриархальной России – М.В.Нестеров. Создание галереи портретов советской интеллигенции. Крестьянская тема в монументальных работах Малявина.	2	1	1	
3.2 К.Сомов - поиск композиционных приемов и декоративности в искусстве. Графические работы Е.Лансере, И.Билибина. Повышение интереса к книжной графике. Разработки сценографии и костюмов.	5	3	1	1

Тема 4.	7			
Стиль модерн				
4.1 Основатель стиля «Модерн» – Альфонс Муха.	3	1	2	
4.2 Представители русского модерна – Лев Бакст, Александр Бенуа. Фантастические образы Михаил Врубеля. Николай Рерих. Зинаида Серебрякова.	5	4	1	
Тема 5.	5+2+2			
Кубизм, абстракционизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм.				
Русский авангард.				
5.1 Творчество П. Пикассо. Творчество С. Дали	2	2	-	
5.2 Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приёмов западноевропейской живописи. К. Малевич, М. Шагал.	3	2	1	
Тема 6.	10,5			
Советское и современное русское искусство.				
6.1 Юон Константин Федорович, Константин Алексеевич Коровин, Кустодиев Борис Михайлович, Петров –Водкин К.С.	6	5	1	
6.2 Любовь Рабинович, Александр Александрович Дейнека.	2,5	2	0,5	

III. Содержание учебной дисциплины

2 класс

Раздел I

Первые европейские цивилизации. Искусство Древнего мира.

Тема 1. Искусство Древней Греции.

1.1 Характеристика и последовательность развития периодов искусства Древней Греции : эгейский или крито-микенский III – II тыс. л. до н.э.; гомеровский XI –IX вв. до н.э.; архаический VIII – VI вв. до н.э.; классический V – IV вв. до н.э.; эллинистический вторая пол. IV – сер.I вв. до н.э. Первые три периода принято объединять в доклассический период. История культуры Древней Греции, таким образом, делится на доклассический, классический и эллинистический периоды.

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства («человек-мера всех вещей»). Мифология Древней Греции.

1.2 Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Общечеловеческое достояние культуры Древней Греции. Достижения Древней Греции в искусстве, архитектуре, скульптуре, театре, математике, философии, политике.

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

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон – «Дискобол», Поликлет – «Дорифор». Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий – ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

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

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника Самофракийская». Агесандр – «Афродита Милосская».

Родосская школа: «Лаокоон» - патетика, внешний эффект, виртуозность исполнения.

Пергамская школа: «Пергамский алтарь» - «Борьба Афины с гигантами»

1.3 Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты. Орнаментальные мотивы. История костюма.

Теоретический материал:

- основные характеристики и периоды Древнегреческого искусства;
- знать памятники архитектуры;
- знать скульпторов и основные скульптуры Древней Греции.

Самостоятельная работа: Выполнение зарисовок: греческий ордер, греческий костюм, орнамент.

1.1 – 1.2 Эгейский, крито-микенский период.

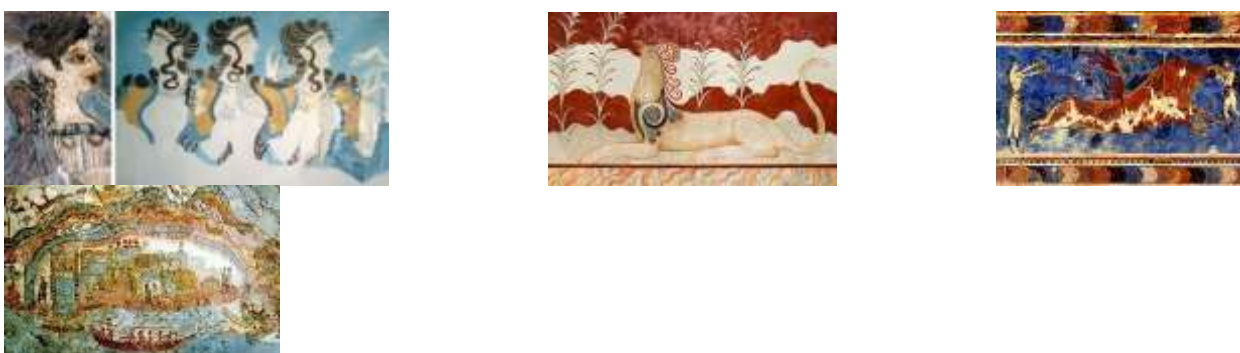
- Эгейский, крито-микенский период – особенности архитектуры, настенной росписи и вазописи.

Кносский дворец

Колонны Кносского дворца

Фрески Кносского дворца

Орнаментальные мотивы, сосуды эгейского периода.

Укрепления “крепкостенного” Тиринфа.

Зал Мегарон.

Львиные ворота.

Могила ахейских владык.

Золото Шлимана.

Декоративно – прикладное искусство эгейского периода.

Д/з – составить словарь новых терминов, записать названия храмов и фресок.

1.3 Гомеровский период и архаика: храмовая архитектура, ордер, развитие скульптуры (сюжетная композиция на фронтонах и метопах).

- Большую роль в сложении греческой культуры сыграла мифология. В древности в миф полагалось верить. Богов греки представляли себе как бессмертных и совершенных телом и духом людей. Мерилом всего в Греции было прекрасное человеческое тело.
- Зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура древнегреческих храмов использовала и по-своему переработала сложившийся в Микенах и Тиринфе тип мегарона — зала с сенями и портиком.
- Самыми ранними (из дошедших до нас) художественными произведениями являются вазы «геометрического стиля», украшенные геометрическим орнаментом - меандром, нанесенным коричневой краской по бледножелтоватому фону глиняного сосуда.

Сюжет с плакальщицами.

- Меандр

- Пальметта

- Скульптура гомеровского времени дошла до нас лишь в виде мелкой пластики, большей частью явно культового характера. Эти небольшие статуэтки, изображающие богов или героев, делались из терракоты, слоновой кости или бронзы.

Становление архитектуры в период архаики:

Сформировался греческий полис – город-государство. Строятся храмы.

1.

2.

3. Простейший тип – храм в антах – две колонны у входа в целлу.

4. Тип *протиль* предполагает уже 4 колонны.

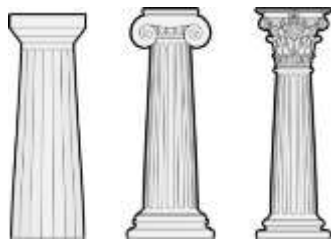

5. *Амфипротиль* – по 4 колонны перед целлой и позади неё.

6. *Периптер* – целла со всех сторон окружена колоннадой.

Греческий архитектурный ордер

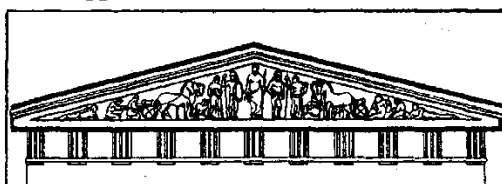

Ионический, дорический, коринфский

Архитектурные формы греческого храма

Треугольники, образованные на переднем и заднем, фасадах — под двускатной крышей, — назывались фронтонами.

1.4 Классический период: круглая скульптура посвящённая богам и победителям олимпийских игр.

Первые образцы греческой скульптуры – деревянные идолы ксоаны.

Статуя Деметры из Оксерре

Богиня с зайцем

Появляются скульптуры из камня, однако общий силуэт по-прежнему напоминает форму древесного ствола или колонны.

Курос

Кора

Появляются два типа статуй: курос, кора

Дискофор

Раненая амазонка

Дорифор

Дискобол

Скульптурные каноны Поликлета и Мирона

Менада

Амазономахия

Скульптурные творения Скопаса и Праксителя.

Зевс

Афина

Фидий - древнегреческий скульптор и архитектор, один из величайших художников периода высокой классики.

Аполлон
Бельведерский

Артемида Версальская

Апоксиомен

Гермес

Леохар и Лисипп.

1.5 Эллинизм: монументальная архитектура, появление характера и эмоций в скульптуре.

Развитие торговых отношений способствует быстрому росту и развитию новых городов. Центрами греческого влияния становятся Александрия, Антиохия и Пергам. В этих столицах возводятся богатые царские дворцы, храмы, театры, роскошные частные дома. Впервые в истории человечества появляются памятники инженерного искусства, например Фаросский маяк.

Фаросский маяк.

Мавзолей в Галикарнасе

Родосский колос

Пергамский алтарь

Статуя богини победы Ники

Венера Милосская

Скульптура жреца Лаокоона

1.6 Мифы Древней Греции

- Подвиги Геракла.
- Боги Олимпа: Аполлон, Зевс, Артемида, Аид, Посейдон.
Изображения богов, законы композиции и цвета.

1.7 Декоративно – прикладное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чёрнофигурная вазопись, орнамент, костюм.

- Краснофигурная и чернофигурная вазопись.

- **Орнамент древней Греции.**

- **Костюм древней Греции.**

Практическая работа: Зарисовки костюма, обуви, головных уборов, причёсок.

Самостоятельная работа: Работа со словарём. Записать: названия архитектурных форм, имена скульпторов, названия периодов Древнегреческого искусства.

Рекомендуемая литература:

- Николай Кун.
Мифы Древней Греции. Искусство детям.
АСТ, 2017

Рекомендуемые интернет ресурсы:

<https://www.youtube.com/watch?v=t9g7Ne9NM8g>

Тема 2.

Искусство Древнего Рима.

2.1 Своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме.

- Гражданская архитектура.
- Храмовая архитектура, ордер.

2.2 Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков – мотивная скульптура, статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порта, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность на колонне Траяна.

- Скульптура в Древнем Риме: бюст, скульптура в полный рост, рельефная скульптура, конная скульптура.

2.3 Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях).

- Росписи и мозаики в Помпеях. Фаюмские портреты.

Теоретический материал:

- особенности архитектурных сооружений Древнего Рима;
- особенности римской скульптуры;
- усвоить понятие - Античность.

Практическая работа:

- составить таблицу «Инженерные и архитектурные сооружения Древнего Рима»
- составить таблицу «Сюжетная композиция Древнего Рима»

2.1 Гражданская архитектура

Инсула

Домус

Римская вилла

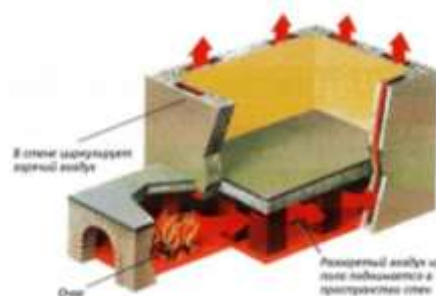

Помпеянский дом.

Инженерные сооружения

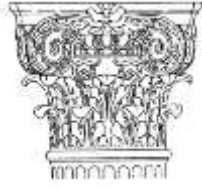
- Акведук

Римская терма

Ордер в Древнем Риме

- Композитный ордер.

2.2 Типы храмов в Древнем Риме

Храм
Фортуна Вирилис

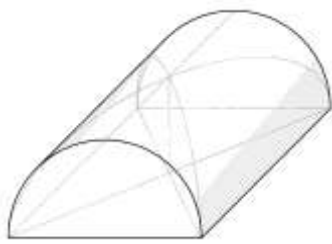

Храм Весты
на Бычьем рынке

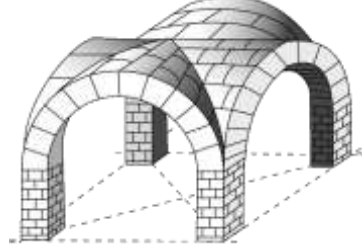

Пантеон

Три типа сводов:

Бочарный
(полуцилиндрический)
свод

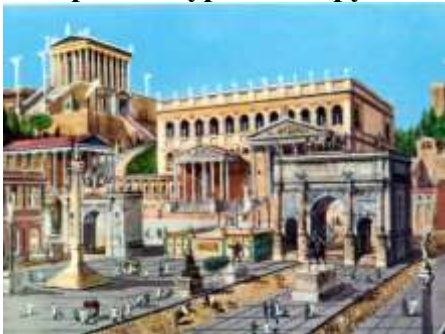

Крестовый свод

Купольный свод

2.3 Архитектурные сооружения Древнего Рима

- Римский форум

- Триумфальная арка

- Базилика

- Колизей

- Римский театр

2.4 Скульптура Древнего Рима.

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

Скульптура в Древнем Риме: бюст, скульптура в полный рост, рельефная скульптура, конная скульптура.

1. Портретная скульптура.

2. Рельефная скульптура

3. Изображения человека в полный рост. Фигура драпировалась в тогу.

4. Конная скульптура

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

- Росписи и мозаики в Помпеях.

Росписи

Мозаика

Фаюмские портреты

Практическая работа: Зарисовка композитного ордера (набросок).

Самостоятельная работа: Работа со словарём: записать все архитектурные ордера, названия инженерных и архитектурных сооружений.

Рекомендуемая литература:

- Соколов Г. И. **Искусство Древнего Рима:** Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство: **Кн.** для учащихся.—М.: Просвещение, 1996.

Рекомендуемые интернет ресурсы:

<https://www.youtube.com/watch?v=h2X-FaYeKkM&t=109s>

https://www.youtube.com/watch?v=HZcnPCoyClg&list=PL27fBpBn-_5wh5Z8HZgUnO6ZfRo6-RBp&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=maJqO9yCu38&list=PL27fBpBn-_5wh5Z8HZgUnO6ZfRo6-RBp&index=14

Тема 3 Искусство Византии.

3.1 Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма.

- Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Храм св. Софии (конструкция, интерьер).

3.2 Великолепие византийской мозаики. Римские катакомбы.

- Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Сюжеты римских катакомб. Становление раннехристианской живописи.
- Византийский принцип построения композиции (Фаворский).

Теоретический материал:

- особенности крестово-купольного храма, интерьер храма св. Софии
- усвоить принцип построения композиции Византийских фресок, роль Римских катакомб в развитии сюжетной живописи.

Практическая работа:

- Периодизация сюжетной композиции (конспект)

3.1 Византия – это государство, сложившееся на основе Восточной Римской империи, со столицей в Константинополе. Начальный рубеж истории византийского искусства — окончательное разделение в 395 г. Римской империи на Восточную и Западную. Строго говоря, 4—5 вв. представляют собой предвизантийский период, когда в различных областях Восточной Римской империи зарождалась средневековая художественная культура Византии. Конечным рубежом истории византийского искусства явился 1453 год, когда турками-османами был взят Константинополь и Византия прекратила свое существование.

- В храмовой архитектуре Византии произошло сближение базилики с центрическим типом храма.

Храм Святой Софии. Представлял собой трёхнефную базилику, центральный неф которой перекрыт куполом 31 м в диаметре и двумя полукуполами того же размера. К большим полукуполам примыкали 5 малых.

- Подпружные арки

- 4 массивных столба, множество колонн и

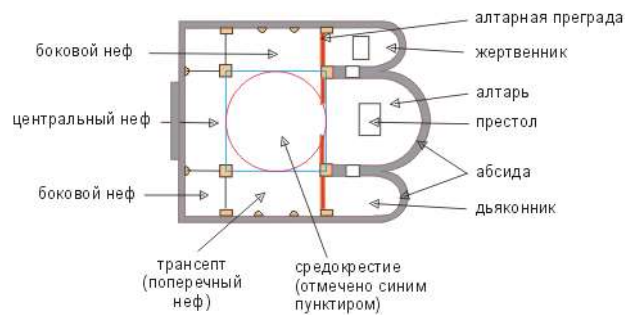
ОКОН

- Паруса

- Хоры

Материал для строительства, тонкий кирпич – плинфа.

3.2 Великолепие византийской мозаики. Римские катакомбы.

- Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Сюжеты римских катакомб.
- Византийский принцип построения композиции (Фаворский).

Храмы украшались мозаикой и фреской. В куполе – Христос – Вседержитель в окружении небесных сил, апостолов или пророков.

– Христос – Вседержитель

- В апсиде Богоматерь

- В парусах евангелисты

На сводах и верхней части стен сюжеты из жизни Христа и Богоматери, на стенах мученики, святые. Сюжет формируется на образах земной и небесной иерархии, а так же на круге годового христианского календаря.

Станковая живопись Византии представлена иконописью. Выполнялись в технике – энкаустика.

Энкаустика – живопись красками на основе воска.

В XV. техникой иконописи стала темперная живопись.

- Становление раннехристианской живописи можно проследить на примере настенных изображений в римских катакомбах. Эти изображения, датируемые периодом со II по VI век, могут быть условно разделены на три категории:

- 1) символы и символические изображения;

- 2) изображения, навеянные античными образами, переосмысленными в христианском духе;

- 3) картины на христианские сюжеты, иконы.

- Мозаики Равенны отличаются богатством колорита: в них преобладают яркие, сочные тона — зеленый, синий, голубой, золотой, коричневый, красный, белый.

- Истоки христианской живописи следует искать не в иудейской, а в греко-римской традиции, где изобразительное и пластическое искусство было широко развито. И формально, и функционально христианская икона была преемницей античного погребального изображения.

Это подтверждает сравнительный анализ ранних христианских икон и так называемых **фаюмских портретов** — египетских погребальных изображений, найденных археологами в Фаюме и других городах Египта.

Самостоятельная работа: Работа со словарём. Записать понятия: фаюмский портрет, мозаика, смальта, неф, апсида, фреска.

Раздел 2.

Искусство Древней Руси, его тесная взаимосвязь с традициями Византии.

Тема 4

Искусство древних славян.

- Мифология, верования древних славян. Предметы быта, ювелирные украшения. Символ - орнамент. Культовые сооружения. Деревянное зодчество.
4.1 Искусство древних славян. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Мифология, верования, предания, сказки древних славян. Народное искусство. Предметы быта, ювелирные украшения. Славянские художественные традиции в искусстве. Символ - орнамент. Деревянное зодчество.
4.2 Архитектурные традиции деревянного зодчества, знать устройство русской избы.

Теоретический материал:

- славянские художественные традиции в искусстве;
- знать устройство русской избы, архитектурные традиции деревянного зодчества;

Самостоятельная работа:

- Архитектурные зарисовки (изба, терем, наличники, мельницы, ворота).

4.1 Славянские племена в VI в. вели оседлый образ жизни, что подтверждается характером их занятий и устройством поселений, которые обычно находились в лесах, болотах, посреди рек и озер. Это были городища, состоявшие из землянок со многими выходами, чтобы в случае нападения можно было скрыться через один из запасных ходов. Посреди рек и озер сооружались, по-видимому, свайные постройки. Таким образом, поселения славянских племен были надежно укрыты и трудно доступны, а поэтому отсутствовала надобность в строительстве таких оборонительных построек крепостного типа, какие, например, сооружались в древнем Египте, на Ближнем Востоке, в Греции и Риме.

- Отправителями культа богов были устроители жертвоприношений — *жрецы* и хранители священного знания — *волхвы*. Наряду с ними существовали *ведуны* и *ведьмы*, поклонявшиеся тёмным, опасным божествам иного мира.

- Славянская мифология о сотворении мира.

- Художники, которые в своём творчестве отобразили славянскую тему, образы мифологических героев, описание славянских вед: Игорь Ожиганов, Александр Угланов, Андрей Шишкин, Виктор Васнецов, Андрей Клименко, Борис Ольшанский, Валерий Семочкин, Виктор Корольков, Всеволод Иванов, Константин Васильев, Иван Билибин, Дарья Субботина.

- Славянские художественные традиции в искусстве.

Древнейшее художественное творчество славян полнее всего выразилось в производстве украшений и предметов быта, особенно металлических изделий: колец, ожерелий, запястий, серег, нередко покрытых тонким узором черни и эмали.

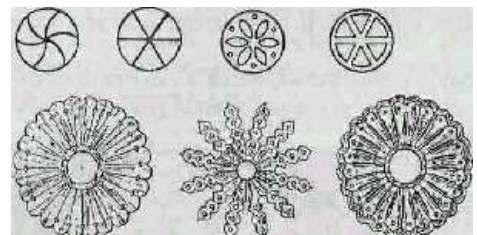
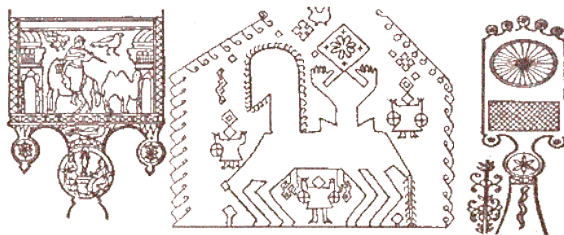

Утварь, прялки, мебель, одежда.

- Роль символа в славянской культуре.

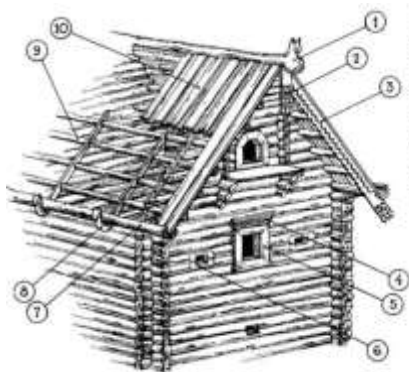
Многочисленные находки эпохи раннего и позднего Средневековья указывают на популярность растительных и солярных орнаментов. В первую очередь мы говорим о ременных пряжках, хвостовиках, накладках и пуговицах из латуни. Символ – это не просто значок или украшение на посохе волхва, обрядовой посуде, кумире или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших этот знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несет в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь – эстетическую.

4.2 Архитектурные традиции деревянного зодчества, знать устройство русской избы.

Первым важным фактом в истории объединенных славянских племен, начавших называть себя Русью, является принятие ими христианства. Последствия этого факта весьма разнообразны, но нас может интересовать только одно из них, а именно то, что с принятием новой веры возникла необходимость в сооружении новых храмов и притом, храмов каменных, тогда как существовавшие до крещения Руси весьма малочисленные христианские церкви, конечно, были деревянные.

- Обустройство избы.

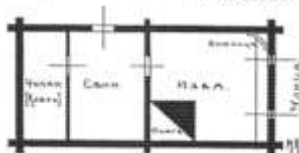
- 1 - хлупень (шелом)
- 2 - олотеце (ветреница)
- 3 - причелина
- 4 - очелье
- 5 - красноекно
- 6 - волоковоекно
- 7 - поток
- 8 - курица
- 9 - слега
- 10 - тес

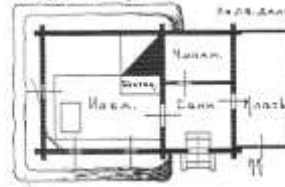
- Типы изб

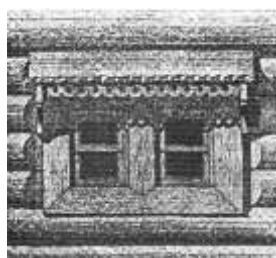
Литовская изба Подолье
Псковской губернии
Этнографический музей
По А.В. Данин.

Дача Владимировой г.в.
Подолье Псковской губернии
Этнографический музей.
По А.В. Данин.

- Окна

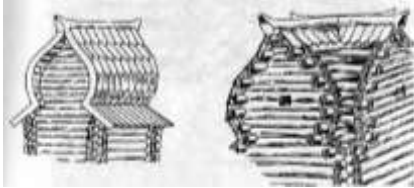
- Крыльцо

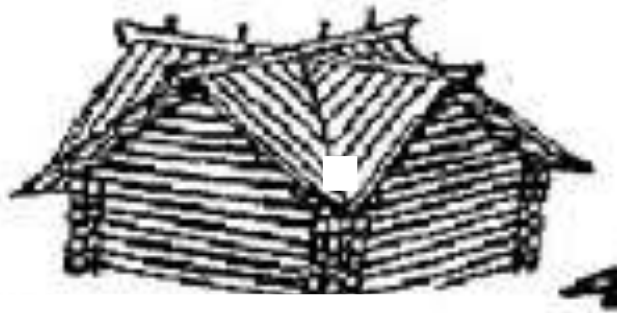
Крыльцо
Нижегородской г.в.
По А.В. Данин.

- Крыши

*Двускатная крыша
бочка*

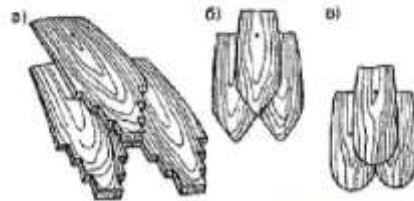
Восьмискатная крыша

Бочка

Крещатая

Дымники

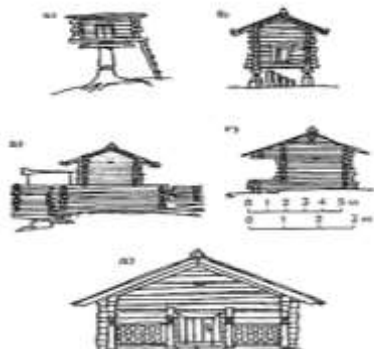

Кровельный лемех

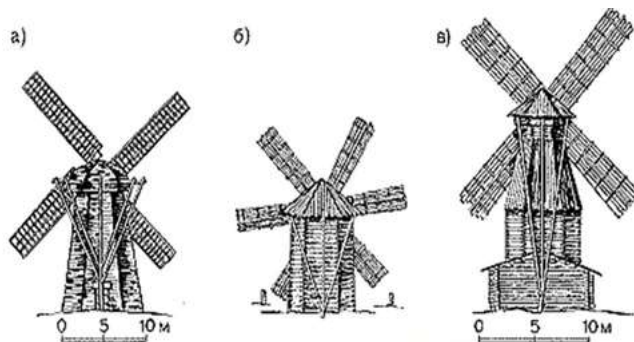
- Ворота

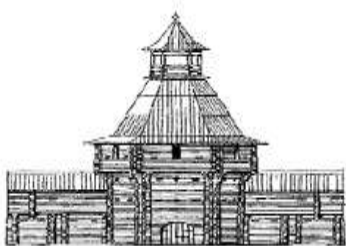
- Амбары

- Мельницы

- Крепостные и боевые башни

• Культовые постройки

- Клетские церкви.

Составлялись из нескольких прирубленных друг к другу **клетей**: алтаря, моленного зала, трапезной, приделов, притворов, папертей и колокольни.

- Шатровые церкви, рубленные восьмериком.

- Крещатые в плане церкви.

- Шатровые церкви, рубленные «восьмериком на четверике».

- Шатер на крещатой бочке.

- Многошатровые храмы.

- Кубоватые храмы.

- Ярусные храмы.

- Многоглавые храмы.

- Колокольни.

Самостоятельная работа:

- Работа со словарём. Записать архитектурные термины деревянного зодчества.
- Архитектурные зарисовки. Материал: простой карандаш, гелиевая ручка.

Раздел 3.

Искусство древней Индии, Китая.

Бурятия. Регионально - национальный компонент образования.

Тема 5. Искусство Индии.

5.1 Древнее искусство Индии. Особенности развития древних цивилизаций.

. **Мифология** (Веды, эпос Махабхарата и Рамаяна), уникальные религиозные системы (индуизм, брахманизм, джайнизм, буддизм и пр.). Первые века до н.э.- сплав индийских и эллинистических художественных традиций.

5.2 Влияние шумерского, иранского и греческого искусства на каноны религиозной живописи, скульптуры, искусство древней Индии - свои устойчивые на века каноны и правила. Огромное и длительное влияние на последующие поколения художников, скульпторов, архитекторов, ремесленников. Буддийский канон в искусстве – сложные изобразительные приемы и правила, строгое изображение ряда признаков святости Будды, символы и сакральное медитативное назначение буддийского искусства.

5.3 Раннеисламский период в искусстве Индии. Индийская миниатюра. Особенности индийского орнамента.

5.4 Индийская миниатюра. Особенности индийского орнамента.

Теоретический материал:

- знать основные периоды в развитии Индийской культуры;
- особенности индийской архитектуры;
- сюжеты индийских миниатюр, перечислить орнаментальные мотивы.

Самостоятельная работа:

- Выполнить зарисовки: "индийский орнамент", "индийская миниатюра".
- Авторская композиция "Дворец моей души" (на основе изученного материала о дворце "Тадж Махал").

5.1 Города Мохенджо-Даро и Хараппы были самыми большими из тех, что до сих пор удавалось обнаружить, что долгое время они жили богато и спокойно. Это подтвердили крупные склады зерна, доки, обширные рынки, те удобства, которые были продуманы для жизни их обитателей.

- Архитектура

-Скульптура

Ригведа – сер. 2-ого тыс. до н.э. (древнейшая часть Вед) – поэтическое видение и представление древних племен о сотворении мира, жизни Вселенной, богах. Махабхарата и Рамаяна вторая пол. 1 тыс. до н.э. – мифы, сказания о жизни народов Индии, боги и герои, их борьба и подвиги, духи, люди и звери, невиданной красоты дворцы и деревья из самоцветов воплощали мечты людей в древности о волшебной красоте мира.

Индра

Агни

Варуна

- Династия Маурьев (Чандрагупта – современник Александра Македонского), расширивший государство Маурьев царь Ашока (ок. 273 - 232 гг. до н.э.) – укрепление им буддизма как государственной религии. Царство Кушанов на севере Индии в 1 – 3 в. н. э.: Махаяна: будды и бодхисатвы.

При Ашоке впервые государственной религией был объявлен буддизм, одно из самых мощных религиозных течений Востока. Утверждение буддизма государственной идеологией повлекло за собой широкое строительство храмов и мемориальных сооружений, посвященных Будде.

Сиддхартха Гаутама - Будда Шакьямуни. Строительство храмов и сооружений, посвященных Будде. Ступы – мемориальные памятники в честь деяний Будды, стамбхи – столбы с высеченными проповедями Будды.

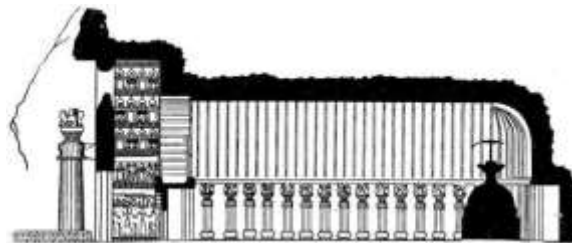
5.2 Искусство Гуптов.

При Ашоке начали высекаться пещерные буддийские монастырские комплексы, достигающие подчас значительных размеров. Основными их сооружениями были квадратные залы – вихара, за которыми в толще каменной глыбы располагались кельи монахов и храмы – чайтхи. Строгие и величественные помещения чайтхи, вытянутые в глубину скалы и разделенные двумя рядами колонн на три нефа, украшались скульптурой, а подчас и росписями.

- Скальные храмы.

Династия Гуптов (320 – 450 гг. н.э.). Переходный период от древности в феодальную эпоху и средневековье.

- Пещеры Аджанты 5-6 вв. н. э.

Львиная капитель – навершие колонны из Сарнатха – 3 в. до н.э.,

5.2 Буддийский канон в искусстве – сложные изобразительные приемы и правила, строгое изображение ряда признаков святости Будды, символы и сакральное медитативное назначение буддийского искусства.

Сложились и первые скульптурные образы Будды в виде идеально прекрасного человека, пребывающего в состоянии глубокого созерцательного покоя. были разработаны сложные изобразительные приемы и правила. Ряд особых признаков святости. Для Будды их насчитывалось более тридцати. В их числе – миндалевидный овал лица и длинные мочки ушей – знаки его благородного происхождения, бугор мудрости на темени, монашеское одеяние, точно определенные позы и символические жесты.

Одухотворенность греческой пластики соединились в тонких чертах лица Будды с чертами восточной красоты, а порою и с полнокровной силой брахманских образов. Прототипами стоящих фигур Будды стали греко-римские статуи, а позы сидящего Будды со скрещенными ногами и пятками, вывернутыми наружу, равно как и многочисленные жесты поучения, были местными.

5.3 Раннеисламский период в искусстве Индии. Индийская миниатюра. Особенности индийского орнамента.

- В эпоху средневековья крупного централизованного феодального государства в Индии сопровождалось утверждением ислама как государственной религии. Другим преимуществом мусульманской религии перед брахманской было представление о равенстве людей перед богом независимо от их расовой и отчасти даже кастовой принадлежности. Благодаря этому многие индусы, особенно низших каст, принимали ислам, надеясь этим улучшить свое социальное положение.

В XII—XIII вв. в Индии появились основные типы культовых сооружений мусульман — мечети, минареты, медресе, мавзолеи. В основных типах архитектурных сооружений раннеисламского периода прослеживаются исламские традиции, но в деталях культовых построек явно видно влияние индийского зодчества. Входные ворота в исламские сооружения напоминают входы в скальные храмы Индии. Как колонны, так и детали архитектурных украшений с обилием растительного и цветочного орнамента заимствованы из буддийских и индуистских построек. Еще одна важная особенность архитектуры раннеисламского периода — ее органичная вписанность в окружающую природу. Это качество издревле было присуще индийским архитектурно-скульптурным ансамблям.

Образцом этого стиля служит мавзолей Акбара в Сикандре (начало XVII в.). Ансамбль расположен в саду, окружённом оградой с большими воротами. Главное здание имеет три этажа со стрельчатыми арками. Третий этаж представляет собой открытую террасу без покрытия, но по углам его находятся четыре небольших купола, каждый из которых поддерживают четыре стройные колонны. Во внутреннем дворе, выложенном мраморной мозаикой, возвышается ещё одна небольшая терраса — на ней стоит саркофаг Акбара, выполненный из белого мрамора.

При Шах-Джахане (1627—58), одном из преемников Акбара, архитекторы вновь обратились к формам исламской архитектуры.

Выдающийся памятник архитектуры Индии — мавзолей Тадж-Махал в Агре (середина XVII в.). Он был выстроен Шах-Джаханом в память о любимой жене Мумтаз-Махал, здесь же позже был похоронен он сам. Тадж-Махал расположен в большом парке с фонтанами и бассейном, к мавзолею ведут дороги и канал. Величественное пятикупольное сооружение вознесено на платформу, отделяющую его от земли. Многоугольное в плане здание прорезано глубокими нишами и завершено огромным сферическим куполом. По углам платформы располагаются четыре высокие стройные башни, напоминающие минареты.

5.4 Индийская миниатюра.

- Неотъемлемой частью индийской культуры является миниатюра, которая представляет собой живописные листы средних размеров, собираемые в папки. По технике и трактовке изображаемого индийская миниатюра в основном сродни фрескам, росписям на тканях.

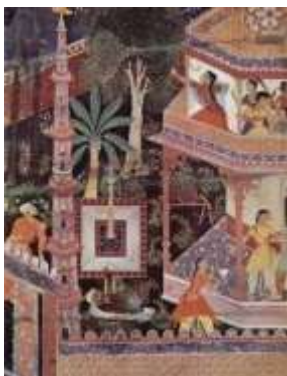

На изображениях воспроизведены типы костюмов и архитектуры: мужчины носят просвечивающие халаты с длинными, плавно опускающимися полами и островерхие тюрбаны. На женщинах — легкие шарфы и клетчатые юбки. Беломраморная архитектура украшена декором из лепестков лотоса и завершается башенками или низкими куполами; фоном миниатюр часто являются цветущие деревья с белыми лепестками. В небе виднеются светлые, правильно округленные облака.

Собрания "Бхагавата-пураны"

Миниатюра из собрания Гоенки изображает Кришну и Балараму, которые пасут коров, играя на флейте. Здесь божество дано на фоне леса, величественные деревья которого повинуются звуку волшебной музыки. Нисходит волнистое небо, стилизованный лotosовый пруд плещет коврообразными волнами. Эхо музыки отдается в густом лесу и привлекает к божественным флейтистам вереницу оленей, а их коровы разбредаются по рощам.

Могольская школа живописи начинается с выполненных на больших листах иллюстраций к "Хамза-наме", описывающих подвиги Амира Хамзы, дяди пророка Мухаммеда.

Иллюстрирование исторических произведений — таких, как "Жизнь Акбара" ("Акбар-наме") или "История Тимуридов" ("Таварих-е-Хандан-е-Теймуриа"), - эпизоды представляются во всей своей полноте.

Художник Басаван, к примеру, обладал исключительным чувством композиции. Люди у него словно живые, а пейзаж поражает утонченностью. Некоторые сцены он изображает с большим мастерством.

- Усмирение Акбаром слона Хавая.

Школа Бунди-Кота представила серию охотничьих сцен, которые стали появляться по меньшей мере с 1700 г. Холмистый ландшафт Бунди-Кота посредством сочетания красок и линий трансформировался художником в прекрасный мир стилизованного пейзажа.

Самостоятельная работа: Работа со словарём. Записать названия архитектурных форм.

Тема 6. Искусство Китая.

Древний Китай – одна из первичных цивилизаций, с древнейших времен территориально не изменившаяся. Астрономические, медицинские энциклопедии, компас, судостроение, сейсмограф, порох, шелк, бумага, письменность, каллиграфия, философия (конфуцианство, даосизм), мифология, литература, поэзия, архитектура в сочетании с природой, пейзажем, тонкая прозрачная живопись, скульптура, керамика, фарфор, бронза, и прикладное искусство – развитие китайской художественной культуры.

6.1 Развитие цивилизации Древнего Китая.

6.2 Керамика. Изготовление сосудов.

6.3 Скульптура Древнего Китая.

6.4 Архитектура Китая.

Теоретический материал:

- знать основные периоды в развитии Китайской культуры;
- особенности китайской архитектуры;
- основные сюжеты росписи пещерных комплексов на территории Древнего Китая.
- вклад Китая в декоративно-прикладное искусство и искусство керамики.

Самостоятельная работа:

- Выполнить зарисовки: "китайский орнамент", "пейзаж, растительные мотивы, анималистический жанр в китайской живописи".

6.1 Развитие цивилизации Древнего Китая.

1. Древнейший период - культура Яншао.
2. Период Шан-Инь.
3. Периоды Чжоу и Чжаньго.
4. Конфуцианство и Даосизм.
5. Периоды Цинь и Хань.

6.2 Керамика. Изготовление сосудов.

- Сосуды Яншао делались из бледно-желтой или красновато-бурой обожженной глины, вначале вручную, затем — с помощью гончарного круга.

Сосуды на гончарном круге, отличались необычайной правильностью форм. Керамику обжигали при температуре около полутора тысяч градусов по Цельсию, а затем ложили кабаньим зубом, благодаря чему она становилась гладкой и блестящей. Верхнюю часть сосудов покрывали сложными геометрическими узорами — треугольниками, спиралями, ромбами и кругами, а также изображениями птиц и зверей. Особенно были популярны рыбы, стилизованные под геометрическую роспись. Орнамент имел магическое значение и, по-видимому, был связан с представлениями древних китайцев о силах природы. Так, зигзагообразные линии и серповидные знаки, вероятно, являлись условными изображениями молний и луны, впоследствии перешедшими в китайские иероглифы.

- Бронзовые сосуды.

- Мастерством исполнения отличаются ритуальные бронзовые сосуды, использовавшиеся для жертвоприношений. В этих тяжелых монолитных изделиях соединились все сложившиеся к тому времени представления о мире. Внешние поверхности сосудов покрыты рельефом. Главное место в нем отводилось изображениям птиц и драконов, воплощавших стихию неба и воды, цикад, предвещавших хороший урожай, быков и баранов, суливших людям сытость и благоденствие.

- Высокий, стройный, расширяющийся вверху и внизу кубок («гу») предназначался для жертвенного вина.

•

- Сосуды зооморфной формы.

•

- Сосуд в форме фантастического животного.

•

- Сосуд для вина с крышкой и ручкой.

•

- Сосуды с тремя ножками.

•

- Сосуды кубки.

•

- Сосуды для приготовления пищи

•

6.3 Скульптура Древнего Китая.

Чтобы души предков ни в чем не нуждались, в захоронения помещали различные ремесленные изделия — оружие, бронзовые сосуды, резные камни, драгоценности, а также магические предметы (Бронзовая фигура на пьедестале).

•

- Скульптуры малых форм из нефрита

- Деревянная фигурка охранителя.

- Скульптуры из бронзы. Скульптуры драконов.

6.4 Архитектура Китая.

Комплекс в Дуньхуане. Самая ранняя из пещер комплекса - Пещера тысячи Будд, создана китайскими монахами в 366 г. н. э. К V в. н. э. Дуньхуань - центр буддизма в стране, пещеры— места богослужений, хранения манускриптов. Пещера тысячи Будд - охраняемый древний религиозный памятник мира.

Пещерные храмы Могао.

- Особенности архитектурных построек Китая – пагоды, храмовые комплексы.

- Храм Неба.

6.5 Живопись Китая.

Живопись пещеры Сигирия, пещерные храмы Могао. Пещерная роспись в Дуньхуане. Декоративно – прикладное искусство: бронзовые зеркала, бронзовые сосуды, керамика, роспись по шёлку, вышивка. Орнаментальные мотивы.

- Пещерные храмы Могао.

- Пещерная роспись в Дуньхуане.

Большая часть фресок посвящена Будде, его проповедям и джатакам, а также бодхисаттвам, апсарам (феям), монахам, благочестивым верующим. Вероятно в древности

эти изображения служили для наглядного представления канонов буддизма неграмотным людям. Много росписей воспроизводит подлинные события из истории распространения буддизма.

Другие росписи посвящены событиям из повседневной жизни: торжественный выезд императора, иностранные послы на пиру, встреча китайских и западных купцов, турниры воинов, выступления музыкантов, свадебная церемония, сцены охоты, рыбной ловли, сельскохозяйственных работ. Фрески изображают людей разных национальностей и социальных слоев, их обычаи и одежду.

Самостоятельная работа: Посещение музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.

Тема 8.

Искусство Бурятии. Регионально - национальный компонент.

Тема 8.1

Искусство Бурятии.

Шаманизм – древнейшая религия на земле. В Сибири найдены необычные наскальные изображения людей в магическом танце. Шаманская атрибутика: особая одежда, предметы (особенность шаманского бубна), ритуалы, обряды.

Изобразительное искусство Бурятии – это история взаимодействия и пересечения нескольких классических и локальных культур Запада и Востока.

Искусство Бурятии - это история искусства длительного шаманистского и более короткого буддийского периодов, формирование старобурятской буддийской живописи – буряадзураг, строительство буддийских храмов, ювелирное старинное искусство дарханов, бурятский национальный костюм, традиционное жилище - быт, традиционные ремесла). Буряты – наследники обширной кочевой и оседлой культур во всем её богатстве и разнообразии.

8.2 Художники Бурятии: Р.С. Мэрдыгеев, Ц.С. Сампилов, о.Д. Будаев, Ф. Балдаев, М. Шестакова, Е. Неволина, А. Окладников, И. Аржиков, А. Тимин, В.Г. Поспелов, З.Доржиев, В.М. Бройко, Ю. Мандаганов, О. Козлов, Л. Семенов, С. Ханхаров, Л. Нохоева, А. Дугарова, Ш.-Ж. Раднаев, Б. Лыксоков, Н. Улзытуева, М. Ванданов, Л. Воронцова, В. Богомазов, Ж. Зомонов, Е. Болсобоев, В. Рабжаева.

Теоретический материал:

- традиции бурятской культуры;
- особенности буддийского дацана на территории Бурятии;
- особенности буддийской живописи "буряад зураг";
- знать художников Бурятии.

Самостоятельная работа:

- выполнить зарисовку: "орнамент Бурятии", "элементы буряад зураг";
- авторская композиция "Моя Бурятия";
- проект "традиции буряад зураг на территории современной Бурятии"

Тема 8.1

Искусство Бурятии.

- **Музеи республики Бурятия.**
  - Музей им. Ц.С. Сампилова.
  - Музей города Улан-Удэ.
  - Музей Бурятии им. М.Н. Хангалова.
  - Этнографический музей народов Забайкалья.
- **Национальные праздники.**
  - Сурхарбан.

- Сагаалган.

- **Бурятский традиционный костюм**

Мужской костюм

Женский костюм

- Бурятская юрта

- Дацан - буддийский монастырь-университет.

- Бурятский орнамент

8.2 Художники Бурятии

Р.С. Мэрдыеев, Ц.С. Сампилов, о.Д. Будаев, Ф. Балдаев, М. Шестакова, Е. Неволина, А. Окладников, И. Аржиков, А. Тимин, В.Г. Поспелов, З.Доржиев, В.М. Бройко, Ю. Мандаганов, О. Козлов, Л. Семенов, С. Ханхаров, Л. Нохоева, А. Дугарова, Ш.-Ж. Раднаев, Б. Лыксоков, Н. Улзытуева, М. Ванданов, Л. Воронцова, В. Богомазов, Ж. Зомонов, Е. Болсобоев, В. Рабжаева.

Практическая работа: Выполнение авторской композиции в технике «Буряад зураг».

II год обучения

3 класс

Раздел 1.

Искусство Средневековья. Западная Европа (VI – XIII вв.).

Тема 1.

Романское искусство (X- XII вв.).

1.1 Средневековое искусство – искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе.

Укрепление христианства после античности. Развитие христианских институтов: церкви, монастыри. Укрепление светской власти с опорой на христианство. Крестовые походы. Светское искусство. Крепости, гражданские жилища. Развитие средневековых городов. Создание артелей и цехов ремесленников, художников, архитекторов. Мастера и подмастерья. Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья.

Значение городов и монастырей как культурных и образовательных центров.

Романский стиль. Строительство замков feudалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно – художественные особенности романских сооружений.

1.2 Выразительность скульптуры романских соборов. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 2.

Готическое искусство (XII- XIV вв.).

2.1 Готика – искусство расцвета средневековых городов – коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно – прикладное искусство).

Искусство Франции: Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре. Искусство Германии: Кёльнский собор. Собор в Милане.

Конструктивные особенности готических соборов.

2.2 Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи – средневековая живопись. Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в. Орнаментальные мотивы. История костюма.

Теоретический материал:

- основные периоды становления средневекового искусства;
- основные признаки средневековой архитектуры, скульптуры, книжной миниатюры;

Самостоятельная работа:

- зарисовки элементов средневековой архитектуры;
- зарисовки орнамента, костюма, элементов книжной миниатюры.

1.1 Романское искусство (X- XII вв.).

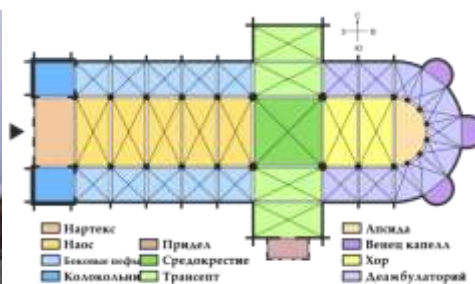
В основе средневековой культуры лежит взаимодействие двух начал - собственной культуры "варварских" народов Западной Европы и культурных традиций Западной Римской империи - права, науки, искусства, христианства. Эти традиции усваивались во время завоевания Рима "варварами". Влияли на собственную культуру языческой родоплеменной жизни галлов, готов, саксов, ютов и других племен Европы.

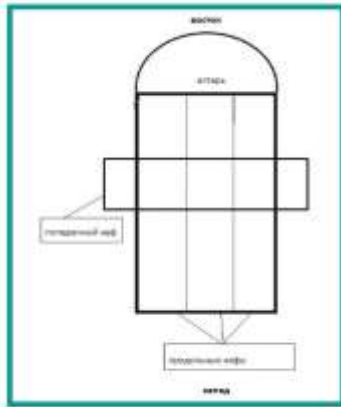
- В романский период появились каменные замки, построенные в форме огромных башен, в которых находились жилые помещения, каждый средневековый замок, прежде всего, должен был быть надёжной крепостью. Замокковый ансамбль включал в себя также высокую прямоугольную или круглую башню – донжон

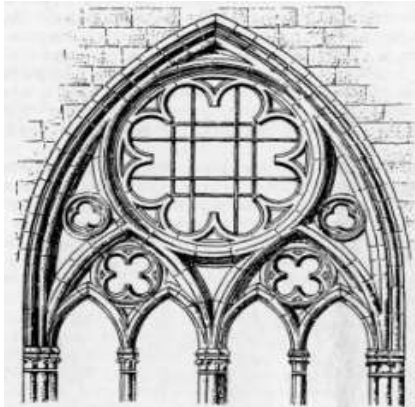
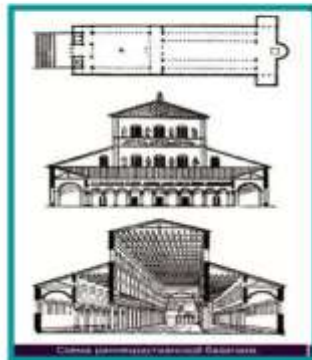
Отличительная черта романского стиля в архитектуре:

- массивность;
- тяжеловесность;
- толщина стен, которая подчеркивалась узкими проемами окон;
- романская архитектура соответствует принципу средневекового аскетизма;
- сохранившиеся церковные монастырские постройки - базиликального типа, имеют форму латинского креста.
- Общими элементами всех сооружений романского стиля являются круглые арки (как в римских зданиях), на смену которым постепенно пришли заостренные (стрельчатые) готические.

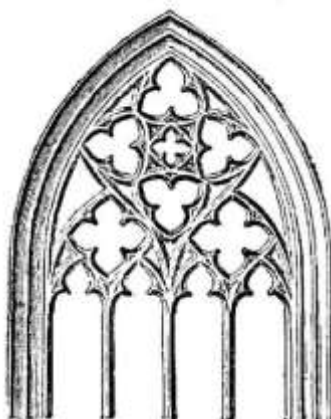
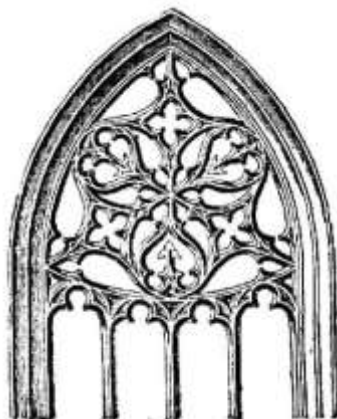
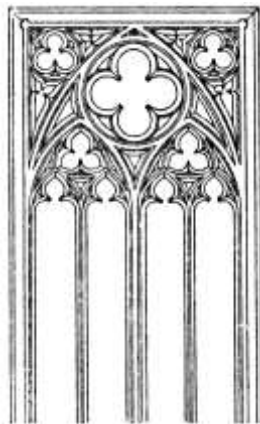
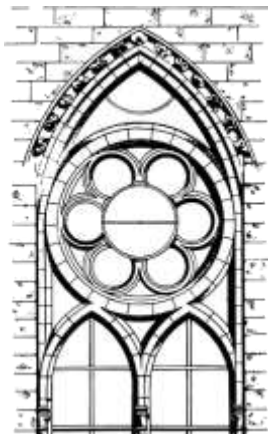
Базилика.

- стрельчатая арка

Практическая работа:

Выполнить зарисовки стрельчатых арок

2.1 Готическая архитектура.

Отличительная черта готического стиля в архитектуре:

- ощущение лёгкости;
- стрельчатая арка;
- крестовый свод, поддерживаемый скрещивающимися арками;
- ажурный декор, украшающий оконные проемы и поверхности стен.

Наружные стены соборов также украшались каменной резьбой растительного, геометрического и зооморфного орнамента (фантастические чудовища, экзотические животные, звери, птицы и др.). Основной декор собора располагался на главном фасаде и внутри, у алтаря, расположенного на возвышении. Декорирование осуществлялось с помощью скульптурных изображений, которые ярко раскрашивались.

- тимпан

- капители

- арочный портал

- КОЛОННЫ

- окна

- свод

Интерьер средневекового собора

Известные готические соборы. Описание внешних признаков.

Архитектурный ансамбль в Пизе

Даремский собор, Англия

Собор Нотр Дам де Пари, Франция

Собор в Реймсе, Франция

Шартрский собор, Франция

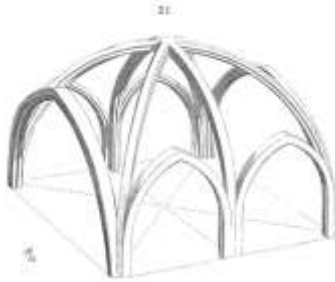
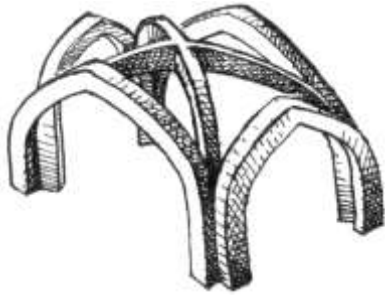

Кёльнский собор, Германия

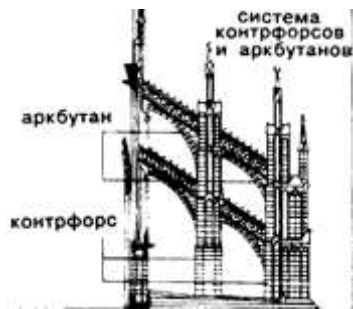

Миланский собор, Италия

Конструктивные особенности готических соборов.

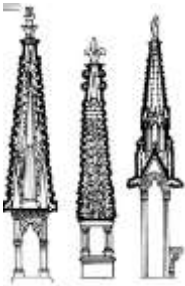
нервюры

- аркбутаны, контрфорсы

- фронтон

- пинакли

- крестоцветы

- флероны

Выразительность скульптуры романских соборов. Декоративно-прикладное искусство.

Памятники романской архитектуры в Западной Европе, как правило, богато декорированы скульптурой. Монументальная скульптура помещалась не только внутри собора, но и снаружи его, украшая в основном западный фасад и капители колонн. Преобладающим видом скульптуры был рельеф. Наружные стены соборов также украшались каменной резьбой растительного, геометрического и зооморфного орнамента (фантастические чудовища, экзотические животные, звери, птицы и др.).

Декоративно-прикладное искусство.

Для романского искусства характерно широкое использование железа и бронзы, из которых изготавливались решетки, ограды, замки, фигурные петли и др. Из бронзы отливали и чеканили двери с рельефами. Чрезвычайно простая по конструкции мебель декорировалась резьбой из геометрических форм: круглых розеток, полукруглых арок, мебель расписывалась яркими красками.

История костюма.

В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее, и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно соответствует формам и пропорциям человеческого тела.

Мужская одежда обычно состояла из двух туник-рубаш, надетых друг на друга. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроенными рукавами, а верхняя — котт — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до низа. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались **котт** и **сюрко**.

Самостоятельная работа:
Копии книжной миниатюры.

Раздел 2. Искусство эпохи Возрождения

Тема 3.

Искусство Раннего Возрождения - Проторенессанса XIII –XIV вв. Италия

3.1 Периодизация искусства Возрождения.

1. Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)
2. Раннее Возрождение (1410/1425 года XV века — конец XV века)
3. Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)
4. Позднее Возрождение (середина XVI — 90-е годы XVI века)
5. Северное Возрождение — XVI век

- Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения.
- Правители и меценаты. Династия правителей Флоренции и покровителей искусства Медичи. Флоренция – главный город Возрождения. Гуманистические идеалы, обращение к античности.
- Теоретические и практические искания художников. Разносторонность, универсальность личности в эпоху Возрождения. Изучение перспективы, анатомии. Монументальные и станковые формы искусства, значение технологии в живописи, живописные школы, композиция, светотень, значение рисунка для истории искусства, как самостоятельного вида искусства для последующих поколений.

3.2 Живопись раннего Возрождения:

Художники раннего Возрождения: Мазаччо, Пьеро дела Франческо, Джотто ди Бондоне. Джотто ди Бондоне. Росписи капеллы дель Арены в Падуе. Трёхмерное пространство, пластический объём, эмоциональность, композиционная строгость и раскрепощённость. Художники Возрождения считали его реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло ее развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, переход от плоскостных изображений к объёмным и рельефным, ввёл в живописи пластический объём фигур, ясность композиционного, ритмического, тонового и цветового деления, изобразил в живописи интерьер, реалистичность, эмоциональный настрой изображаемых событий.

3.3 Архитекторы эпохи Возрождения:

- Характеристики гражданского строительства. Андреа Палладио (1508—1580) — родоначальник первой фазы классицизма, известной как палладианство; архитектуры, которая служит гармоничным продолжением окружающей среды, природной или городской (Палладиевы виллы).
- Филиппо Брунеллески (1377—1446) — основоположник ренессансной архитектуры, разработал теорию перспективы и ордерную систему, создал впервые за многие столетия купол (Флорентийского собора), доминирующей в панораме Флоренции.
- Донато Браманте (1444-1514). Непревзойдённый мастер перестройки существующих церквей и светских домов в классическом стиле, при этом создавая и оригинальные произведения, самым известным из которых является Собор Святого Петра в Риме.

Тема 4.

Искусство эпохи Возрождения в Италии XV-XVI с половиной вв.

4.1 Творчество Сандро Боттичелли, мифологический и религиозный жанр в живописи: «Примавера - Весна», «Рождение Венеры», иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

4.2 Высокое Возрождение. Сочетание научного и художественного подхода мастеров Возрождения. Творческий путь Леонардо да Винчи: от ученика – подмастерья скульптурной и живописной мастерской Андреа Верроккьо, до титана Возрождения: «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа», «Тайная вечеря», фреска в доминиканском монастыре Санта Мария деле Грацие в Милане, «Мона Лиза» (Джоконда), автопортреты и портретные зарисовки в рисунке, зарисовки, эскизы, наброски, чертежи, анатомические зарисовки.

Рафаэль Санти: совершенные гармоничные женские образы и образы мадонны, портретная галерея современников и монументальные картины: «Сикстинская мадонна», «Мадонна Конестабиле». Рисунки Рафаэля.

4.3 Скульптура эпохи Возрождения.

Лоренцо Гиберти - двери флорентийского баптистерия.

Донателло - «Давид», «Кондотьер Гаттамелата». Монументальная декоративность и реалистичность, портретность изображения в живописи и скульптуре.

Андреа Верроккьо - Конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони, Давид.

4.4 Творчество Микеланджело Буонаротти: скульптор, живописец, архитектор, поэт. «Пьета», «Давид», «Рабы», ансамбль капеллы Медичи. Роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Рисунки. Стихи. Значение творчества Микеланджело – титана Возрождения.

Теоретический материал:

- основные периоды в искусстве Возрождения;
- художники, скульпторы, архитекторы Возрождения

Самостоятельная работа:

Выполнить зарисовки орнамента, костюма эпохи Возрождения.

Тема 5.

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе (Нидерланды и Германия).

5.1 Искусство Нидерландов и Германии в эпоху Ренессанса – гуманистические тенденции, острый интерес к окружающей жизненной среде. Реалистическая реформа Яна ван Эйка.

5.2 Альбрехт Дюрер – один из крупнейших гуманистов и гениальный живописец, изобретатель, рисовальщик Возрождения. Его роль в создании глубоких философских и совершенных по исполнению произведений живописи, графики – офорты, рисунки, методические разработки для рисования и изучения природы, превосходные натурные зарисовки.

5.3 Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества Брейгеля.

Лукас Кранах - немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения.

Ганс Гольбейн младший – портретное творчество (живопись и рисунки), типические характеры представителей эпохи Возрождения. Живопись и рисунки. Графика: искусство рисунка и печатной графики в искусстве Северного Возрождения.

Теоретический материал:

- сравнить искусство итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система;
- знать художников северного Возрождения.

Тема 3.1 Теоретические и практические искания художников.

Художники раннего Возрождения: Мазаччо, Пьеро дела Франческо, Джотто ди Бондоне.

Этапы итальянского Возрождения:

- Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)
- Раннее Возрождение (1410/1425 года XV века — конец XV века)
- Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)
- Позднее Возрождение (середина XVI — 90-е годы XVI века)
- Северное Возрождение — XVI век

3.2 Художники раннего Возрождения: Мазаччо, Пьеро дела Франческо, Джотто ди Бондоне.

Мазаччо
Мадонна с младенцем

Мазаччо
Поклонение волхвов

Мазаччо
Чудо со статуей

Мазаччо
Портрет молодого человека

Пьеро дела Франческа
Диптих
Портрет Федерико и его жены,
Баттисты Сфорца.

Джотто ди Бандоне
Фрески часовни Скровеньи

Самостоятельная работа:

- Копии костюма эпохи Возрождение.

- Работа со словарём: Записать фамилии художников и названия их фресок.

3.3 Архитекторы эпохи Возрождения. Характеристики архитектуры.

Характеристики гражданского строительства. Андреа Палладио (1508—1580) — родоначальник первой фазы классицизма, известной как палладианство; архитектуры, которая служит гармоничным продолжением окружающей среды, природной или городской (Палладиевы виллы).

Филиппо Брунеллески
(1377-1446)
Флорентийский собор
Санта Мария дель Фьоре.

-Рёбра купола, фонарь собора.

- Мраморная инкрустация.

Кампанила или колокольня.
Стройная 4-ярусная квадратная башня высотой 84 метра украшена готическими окнами и лишена опорных столбов.

Дonato Браманте
Собор Святого Петра

- Купол собора Святого Петра.

- Площадь Святого Петра.

Самостоятельная работа:

Работа со словарём: Выучить имена архитекторов и название соборов.

Выучить характеристики архитектуры эпохи Возрождения.

4.1 Искусство эпохи Возрождения в Италии XV-XVI с половиной вв. Творчество Сандро Боттичелли.

Творчество Сандро Боттичелли, мифологический и религиозный жанр в живописи.

- Аллегория силы

(Знакомство с понятием аллегория).

- Святой Себастьян

"Поклонение волхвов"

Портрет
Джулиано Медичи

Портрет
Симонетты Веспуччи

Призвание Моисея

Искушения Христа

Паллада и кентавр

Венера и Марс

Весна

Рождение Венеры

Портрет Данте

Иллюстрация
«Божественной комедии».

Мадонна с книгой

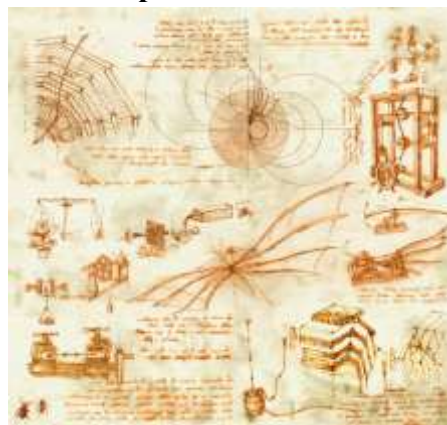
Мадонна с младенцем
и Иоанном Крестителем

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения.

4.2 Художники Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи

Чертежи и изобретения художника

Анатомические рисунки

Рисунки эмоций

Мона Лиза. Джоконда

Дама с горностаем

Тайная вечеря

Святая Анна с Марией и младенцем Христом.

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения.

Творчество Рафаэля Санти

Рафаэль Санти

Много работает с натуры, изучает анатомию, механику движений, сложные позы и ракурсы, ищет компактные, ритмически сбалансированные композиционные формулы.

Интерьер станцы делла Сеньятура

Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем

Сикстинская Мадонна

Портрет Папы Юлия II

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения.

4.3 Скульптура эпохи Возрождения.

Лоренцо
Гиберти.

Двери флорентийского баптистерия.

Донателло

Конная статуя Кондотьера

Гаттамелата

Андреа
Верроккьо

Конная статуя кондотьера
Бартоломео Коллеони

Давид

Самостоятельная работа: Выучить имена скульпторов и название скульптур.

4.4 Творчество Микеланджело

Микеланджело был скульптор, архитектор, живописец и поэт, но более всего – скульптор.

«Моисей»

Давид

Проект церкви Сан-Лоренцо.

Гробница Джулиано Медичи

Гробница Лоренцо Медичи

Роспись Сикстинской капеллы.

Самостоятельная работа:

Выучить названия скульптур Микеланджело.

Анализ художественного произведения: описать одну из фресок Сикстинской капеллы.

Тема 5. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе (Нидерланды и Германия).

5.1 Творчество Яна ванн Эйка.

Техника масляной живописи.

Гентский алтарь

Чета Арнольфини

Мадонна канцлера Ролена

Самостоятельная работа:

Символы в картине «Чета Арнольфини», выполнить запись в тетради.

5.2 «Творчество Альбрехта Дюрера».

Альбрехт Дюрер — крупнейший немецкий живописец и гравёр, выдающийся геометр и инженер-фортификатор, родоначальник европейской акварели, механик, архитектор и теоретик искусства, родился 21 мая 1471 года.

Автопортреты Альбрехта Дюрера.

Акварельные пейзажи художника.

Гравюра и герб художника

Зарисовки живой природы, ботаники.

Гравюры Альбрехта Дюрера.

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения. Гравюра «Блудный сын».

5.3 Творчество Питера Брейгеля

Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества Брейгеля.

Нравоучительные картины и сатирические притчи-рисунки, изобилующие гротесковые и причудливые фантастические персонажами. Колористически пестрые полотна Питера Брейгеля изменились на более сдержанные по цвету, отмеченные монументальностью и цельностью композиций, обобщенные картины крестьянской жизни.

Изображая постоянно движущуюся народную массу, нидерландский художник раскрывает заключенные в народе мощные жизненные силы, его достоинство и неиссякаемое жизнелюбие (“Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”).

Во многих произведениях художника Брейгеля иносказательно запечатлены бедствия нидерландцев, страдавших под испанским игом (“Избиение младенцев”, “Перепись в Вифлееме”).

Вавилонская башня

Притча о слепых

Фламандские пословицы

Избиение младенцев

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения «Притча о слепых».

5.4 Ганс Гольбейн младший.

Портретное творчество (живопись и рисунки), типические характеры представителей эпохи Возрождения.

Генрих VIII

Томас Мор

Купец Георг Гиссе

Французские послы

Джорж Невилл

Анна Мейер

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения «Купец Георг Гиссе»

Раздел 3. Культура Киевской Руси.

Тема 6. Русская архитектура - первые православные храмы, церкви XXI - XVII вв.

6.1 Архитектура Киева. Собор Спаса Преображения в г. Чернигове. Собор святой Софии в Киеве, «золотые ворота в Киеве». Материал для строительства. Описание внутреннего убранства храмов (фрески, мозаики, икона).

6.2 Искусство Новгорода XI – XVI вв.

Простота и мощь сооружений Новгорода. Новгородская София. Храмы Ладоги — Успенский и Георгиевский (третья четверть XII века). Храмы Успения Богоматери и Св. Георгия принадлежат к одному типу — это совсем небольшие четырёхстолпные одноглавые храмы (малый тип храма). Рождественская церковь на Перыни, трёхлопастное завершение фасадов. Церковь Фёдора Стратилата. Спасо - Преображенская церковь на Ильине улице. Церковь Фёдора Стратилата. Появление декора на барабане.

Церковь Фёдора Стратилата выделяется особой уравновешенностью форм и мужественной осанкой образа. Спасо-Преображенский храм поражает обилием декоративных элементов, которые варьируются на всех четырёх фасадах. В этом храме в 1378 году работал знаменитый Феофан Грек — часть написанных им фресок сохранилась в куполе и барабане, в алтарной части и на хорах.

В Новгороде в первой половине XVI века ещё возводятся храмы, в облике которых можно выделить традиционно местные черты, но в сочетании с новациями московского происхождения, Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря (1515 г.).

Многоярусная церковь Бориса и Глеба (1536 г.). Многоярусность и многоглавие - Троицкая церковь Духова монастыря (1557 г.)

Феодалная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро – Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

6.3 Искусство Москвы XIV-XV вв. Искусство Москвы XVI-XVII вв.

Преодоление феодальной раздробленности городов – княжеств, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиорванти) – центральное сооружение Московского Кремля.. Благовещенский собор. Архангельский собор.

Успенский собор Архангельский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Традиции владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

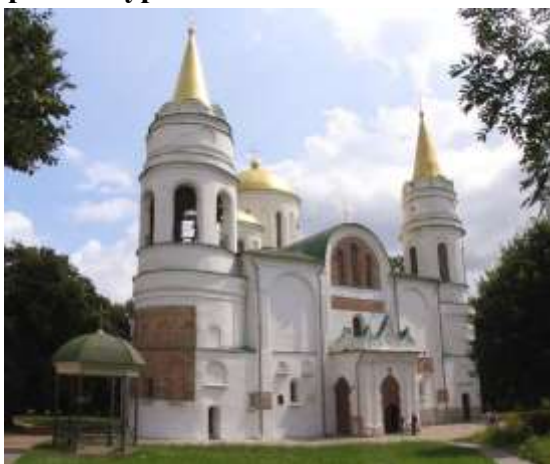
Конструктивное решение и декор в русской архитектуре 16-17 вв. Шатровый храм. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного. (Покрова «на рву») – зодчие Барма и Постник. План, композиция, декоративное решение.

Колокольня «Ивана Великого».

Самостоятельная работа:

- копии орнамента, костюма, элементов книжной миниатюры;
- проект "развитие современной иконописи на территории Бурятии";
- авторская композиция «Русский лубок».

6.1 Архитектура Киева.

Собор Спаса Преображения в г. Чернигове

Собор святой Софии в Киеве

Золотые ворота в Киеве

Внутреннего убранства храмов (фрески, мозаики, икона).

Самостоятельная работа:
Описать «Золотые ворота в Киеве»

6.2 Искусство Новгорода XI – XVI вв.

Асимметрия собора Святой Софии в Новгороде.

Храмы Ладоги.

Рождественская церковь на Перыни,
трёхлопастное завершение фасадов

Церковь Фёдора Стратилата

Спасо-Преображенская церковь
на Ильине улице

Церковь 12 апостолов

Церковь Бориса и Глеба (1536 г.)

Спасо-Преображенский собор Хутынского
монастыря (1515 г.)

Архитектура во Владимире.

Золотые ворота во Владимире

Успенский собор

Декор Успенского собора

Церковь Рождества Богородицы в Боголюбском замке.

Храм на Нерли

Дмитровский собор

Декор Дмитриевского собора

Самостоятельная работа: Конспект «Дмитровский собор», «Храм на Нерли».

6.3 Искусство Москвы XIV-XV вв. Искусство Москвы XVI-XVII вв.

- Поселения Москвы до XII века

- Древняя Москва XII - XV веков

- Кремль при князе Московском Дмитрие Донском. XIV

в.

- Московский Кремль, со знакомыми и поныне стенами, при Великом князе Московском Иване III в конце XV века.

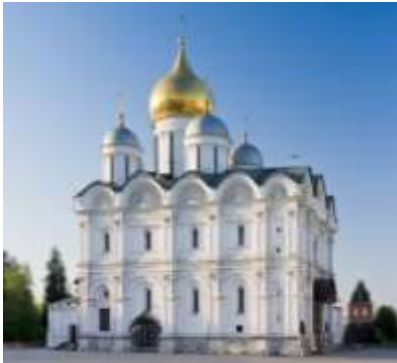

- Успенский собор

- Благовещенский собор

- Архангельский собор

- Колокольня Ивана Великого

- Интерьер Грановитой палаты

Вознесение в Коломенском. Появление шатровых храмов.

Самостоятельная работа: Практическая работа выполнение лубочной композиции.

IV год обучения
Раздел 1.
Искусство Западной Европы.

Тема 1.

Искусство Италии XVII века.

1.1 Характеристики стиля барокко. Творчество скульптора Джовани Лоренцо Бернини.

Развитие в 17 в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 в. Закрепление системы реалистических жанров. Орнамент в стиле барокко.

Искусство барокко. Скульптура Лоренцо Бернини: новые образные, динамичные, пластические принципы барокко в скульптуре; живопись Аннибале Карраччи – рассудочность и эклектизм искусства «болонской академии».

1.2 Великий художник «света и тени» Караваджо: драматизм и жизненность, сложность и необычайная выразительность контрастов приема светотени (кьяроскуро, теневризм), композиционная изобретательность построения планов, световых и теневых линий и пятен, их сила и огромная реалистическая убедительность. Сложная судьба художника. Значение живописи Караваджо, значительное влияние на европейскую живопись последующих веков по настоящее время.

Теоретический материал:

- основные характеристики стиля;
- архитектура барокко;
- художники, архитекторы, скульпторы Италии XVII века.

Самостоятельная работа:

- выполнение зарисовок орнамента, костюма в стиле барокко;
- проект «стиль барокко в современном дизайне».

Тема 2.

Искусство Испании XVII века.

2.1 Эль Греко (Доменико Теотокопули). Экспрессия, возвышенный драматизм образной системы художника. Цветовая мощь и субъективность форм одного из самых интересных живописцев всех времен.

Расцвет реалистической живописи: Хосе Рибера, Франциско Сурбаран – выдающиеся художники 17 века – мастера портрета и натюрморта.

2.2 Диего Веласкес – творческая вершина испанской и мировой живописи. Композиционное, живописное, колористическое мастерство сложных композиций. Декоративность и светоносность одновременно, цветное, тональное благородство и ясность портретных композиций. Глубина и психологизм, гуманность образов, непревзойденная живописная манера. «Завтрак», «Менины», «Пряхи», Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись «Сдача Бреды».

Теоретический материал:

Творчество Эль Греко, Диего Веласкеса.

Тема 3.

Искусство Фландрии XVII в.

3.1 П.П. Рубенс – виртуозная, барочная живопись, рисунки. Прозрачность живописного слоя, использование имприматуры, богатство теплых и холодных оттенков живописи Рубенса. Тематическая особенность живописи Фландрии 17 в.

Тема 4.

Искусство Голландии XVII в.

4.1 Золотой век голландского искусства. Франс Хальс, Питер де Хох, Ян Вермеер Дельфтский. – продолжение портретных традиций Рубенса в утонченном варианте, виртуозность, лёгкость, подвижность красочного слоя, значение мазка – движения и направления кисти.

Демократизация культуры, ведущая роль станковой живописи. Натюрморт, пейзаж, портрет, бытовая жанровая живопись в работах «малых голландцев».

Теоретический материал:

Натюрморт, пейзаж, портрет, бытовая жанровая живопись в работах «малых голландцев».

Самостоятельная работа:

Выполнить композицию на тему «пейзаж» (педагог ставит разные задачи: цветовые, тональные, характерные, зарисовки старых домиков, разные виды деревьев, городские зарисовки).

Тема 5.

Искусство Франции XVII в.

5.1 Абсолютная монархия. Классицизм в искусстве Франции 18 в. Классика, библейские и древнегреческие сюжеты Н. Пуссена, крестьянские образы. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его произведений. Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля (ансамбли Парижа).

Самостоятельная работа:

Классицизм в архитектуре: Версаль, Лувр.

Тема 6.

Искусство Франции XVIII в.

6.1 Век Просвещения в философии Франции 18 в. Сложение стиля рококо. Возникновение новой волны классицизма.

А. Ватто – изящество в сочетании с правдивостью, трепетность мазка, тончайшая цветовая гамма. Буше – пасторали и сюжетные сценки. Фрагонар – живописец и рисовальщик.

Жан Батист Шарден – великое искусство натюрморта, валерной живописи, композиции. Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов в натюрмортах Шардена, новые герои в портретной живописи – представители третьего сословия.

Тема 7.

Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.

7.1 Просветительский реализм в творчестве Жан-Батиста Симеона Шардена.

Основным предметом его натюрмортов и жанровых сцен, основанных на натуральных наблюдениях и являвшихся по сути скрытыми портретами, была повседневная домашняя жизнь людей из так называемого третьего сословия, переданная в спокойной, душевной и правдивой манере.

7.2 Сентиментализм в творчестве Жана Батиста Грёза.

Портреты художника полны сходства, жизни, выразительности, чувства. Его женские головки изображены слишком искусственно, преувеличенно выразительно, но они необыкновенно грациозны.

7.3 Революционный классицизм Жака Луи Давида. Противоречивость. Жан Огюст Доменик Энгр - лидер европейского академизма XIX века.

Жак Луи Давид - французский живописец и педагог, крупный представитель французского неоклассицизма в живописи.

Жан Огюст Доменик Энгр - ведущий художник неоклассического стиля.

7.4 Искусство революционного романтизма во Франции

Борьба романтизма и классицизма. Жерико, Э. Делакруа –прогрессивный романтизм.

Самостоятельная работа:

Сравнительный анализ живописи Жана Огюста Энгра и Теодора Жерико.

Тема 8.

Искусство Англии XVIII – начала XIX вв.

8.1 Промышленная революция в Англии. У. Хогарт, Д.Рейнольдс, Т. Гейнсборо – портретная живопись, романтический и реалистический пейзаж Д. Констебля. Живопись Тернера, романтизм и живописные эффекты - предвосхищение импрессионизма.

Самостоятельная работа:

Анализ художественного произведения У. Хогарт «Модный брак»

Раздел 4

Русское искусство XVIII в. - XIX в.

Тема 9. Русское барокко.

9.1 Архитектурные проекты Д.Трезини. Типовое строительство.

Скульптура барокко XVIII в. творчество Б.-К.Растрелли. Дворцовые ансамбли Петербурга. Ф.-Б.Растрелли.

9.2 Елизаветинское барокко:

Его появление связывают с именем выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Тема 10.

Зарождение новой художественной системы в живописи XVII века.

10.1 Симон Ушаков. Парсуна.

Симон Ушаков – иконописец и график. Впервые мастер задействовал «фряжское», западное искусство, перспективу, сюжет. Первый выполненный мастером портрет, парсуна, продемонстрировал новое в искусстве.

Самостоятельная работа: <https://www.youtube.com/watch?v=075v5BrCfbE>

10.2 Развитие русской портретной школы Алексей Антропов, Иван Аргунов, Дмитрий Левицкий, Фёдоров Рокотов, Владимир Борокиковский.

Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в.

Традиции классицизма в работах Антон Павлович Лосенко.

Тема 11.

Жанровая живопись русских художников XIX в.

Романтический портрет в русском искусстве - Василий Тропинин. Орест Адамович Кипренский – автор портретов героев Отечественной войны 1812г.

11.1 Романтический портрет в русском искусстве - Василий Тропинин. Оставаясь до середины XIX века главным московским портретистом, Тропинин создал более трех тысяч портретов, запечатлев представителей родовой московской знати, купечества, творческой интеллигенции.

Рождение бытового жанра в творчестве А.Т.Венецианова. Особенностью творчества А. Венецианова было стремление «ничего не изображать иначе, как только в натуре».

Самостоятельная работа:

Развитие исторического жанра в творчестве К.Брюллова.

11.2 Первые работы русских художников на пленэре.

Алексеев Федор Яковлевич (1753/1755-1824) — русский живописец, один из основоположников национального городского пейзажа.

Творчество А.Иванова «Явление Христа народу». Изображению природы А. А. Иванов придавал большое значение, серьезно и кропотливо искал пейзаж для своей картины. Художник писал этюды каменистого берега, неровной почвы, деревьев, болота, над которым стелется седой туман, дальних гор, окутанных голубой дымкой. А. А. Иванов учился передавать освещение предметов на открытом воздухе утром, днем, вечером.

Самостоятельная работа:

Критический реализм в искусстве Василия Григорьевича Перова.

11.3 Развитие исторического жанра в творчестве Карла Брюллова.

Живописец - монументалист, акварелист, представитель классицизма и романтизма.

11.4 Сатира в русском искусстве в работах Павла Андреевича Федотова.

П. Федотова является родоначальником критического направления в русской живописи. Пишет на тему сатиры, юмора.

11.5 Критический реализм в искусстве Василия Григорьевича Перова.

11.6 Художники передвижники. Поиски идеала нравственности и добра в творчестве Николая Ге. Художники – Константин Савицкий, Григорий Мясоедов, Иван Крамской. Развитие бытового жанра. Василий Максимов, Владимир Маковский, Константин Маковский.

11.7 Развитие пейзажа в русском искусстве Иван Шишкин, Алексей Саврасов. Василий Поленов. Многообразие жанра пейзажа в творчестве Архипа Куинджи и Фёдора Васильева. Эпический пейзаж в творчестве Ильи Левитана. Мощь всеокрушающей стихии моря в живописи Ивана Айвазовского.

11.8 Героика народного образа в полотнах И.Репина.

Илья Репин — великий русский художник-реалист XIX столетия, мастер исторической и жанровой живописи, выдающийся портретист, глубокий психолог и человек, неравнодушный к судьбе России. Илья Репин обладал удивительным талантом превращать бытовые сцены в эпические, видеть в частном — общее, историческое, философское. Ещё одним даром живописца было умение показать героев с глубокой индивидуальностью. Картины Репина — вершина реалистического стиля, но в творчестве мастера было место и яркой художественной фантазии, которая позволяла ему создавать красочные срезы исторических эпох.

11.9 Народ - подлинный герой русской истории В.Суриков.

Русский живописец, мастер масштабных исторических полотен. «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы».

11.10 Художник-воин, демократ и патриот – В.Верещагин.

11.11 Яркая поэтичность народных образов В.И.Васнецова. Национальная неповторимость патриархального быта в картинах Б. Кустодиева.

В.И. Васнецов

Теоретическая работа:

Этапы развития русского искусства «от портрета к жанровым композициям».

Самостоятельная работа:

Анализ художественных произведений, эссе.

Тема 1.
Искусство Италии XVII века.

1.1 Характеристики стиля барокко. Творчество скульптора Джовани Лоренцо Бернини.

Характеристики барочной архитектуры, орнаментальных мотивов. Скульптура Лоренцо Бернини: новые образные, динамичные, пластические принципы барокко в скульптуре.

Характерные черты архитектуры барокко.

Обилие пышных, декоративных украшений.
Подчёркнутая театральность.
Преобладание сложных криволинейных форм.
На смену согласованности и пропорциональности приходит диссонанс и асимметрия.

Типы барочного орнамента, ключевые элементы и фигуры:

Получеловеческие, купидоны, полужвериные фигуры.
Веер, маскарон, символ солнца, балдахин, торшер, кружево, гирлянда из цветов.
Аллегорический сюжет, фигуры в обрамлении.

Скульптура Лоренцо Бернини:

Фонтан Тритона   Похищение Прозерпины   Давид   Колоннада собора св. Петра

1.2 Великий художник «света и тени» Караваджо: драматизм и жизненность, сложность и необычайная выразительность контрастов приема светотени (кьяроскуро, теневризм), композиционная изобретательность построения планов, световых и теневых линий и пятен, их сила и огромная реалистическая убедительность. Сложная судьба художника. Значение живописи Караваджо, значительное влияние на европейскую живопись последующих веков по настоящее время.

Игроки

Корзина с фруктами

Автопортрет

Отдых на пути в Египет

Евангелист Матфей с ангелом

Положение во гроб

Теоретический материал:

- основные характеристики стиля барокко;
- архитектура барокко;
- художники, архитекторы, скульпторы Италии XVII века.

Самостоятельная работа:

- выполнение зарисовок орнамента или костюма в стиле барокко;
- проект «Стиль барокко в современном дизайне»;
- анализ художественного произведения.

Тема 2.

Искусство Испании XVII века.

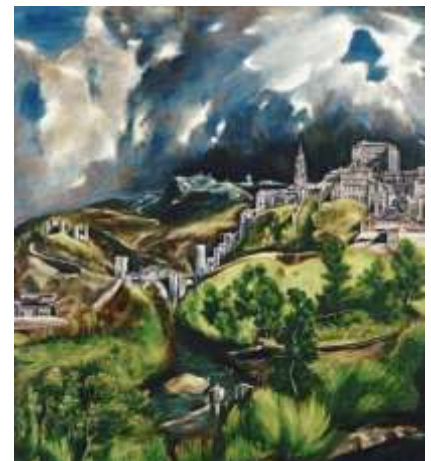
2.1 Эль Греко (Доменико Теотокопули). Экспрессия, возвышенный драматизм образной системы художника. Цветовая мощь и субъективность форм одного из самых интересных живописцев всех времен.

Похороны графа Оргаса

Благовещение

Толедо в грозу

Расцвет реалистической живописи: Хосепе де Рибера, Франциско Сурбаран – выдающиеся художники 17 века – мастера портрета и натюрморта.

В творчестве Риберы преобладали религиозные темы, трактованные с жизненной достоверностью, бытовой конкретностью и драматизмом. Испанский художник в своих картинах обращался также к мифологическим сюжетам, писал портреты, воплощая в них, индивидуальные национально-самобытные характеры испанцев из народа.

Отшельник святой Павел

Святая Инесса

Хромоножка

2.2 Диего Веласкес – творческая вершина испанской и мировой живописи. Композиционное, живописное, колористическое мастерство сложных композиций. Декоративность и светоносность одновременно, цветное, тональное благородство и ясность портретных композиций. Глубина и психологизм, гуманность образов, непревзойденная живописная манера. «Завтрак», «Менины», «Пряхи», Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись «Сдача Бреды».

Инфант Балтасар Карлос

Себастьян Мора

Вилла Медичи

Менины

Трактирщик

Вакх

Теоретический материал:

- Творчество Эль Греко, Диего Веласкеса.

Самостоятельная работа:

- анализ художественного произведения;

- ответы на дополнительные вопросы (прорешивание олимпиадных вопросов, заданий).

Тема 3.

Искусство Фландрии XVII в.

3.1 П.П. Рубенс – виртуозная, барочная живопись, рисунки. Прозрачность живописного слоя, использование имприматуры, богатство теплых и холодных оттенков живописи Рубенса.

Тематическая особенность живописи Фландрии 17 в.

Охота на львов

Портрет камеристки инфанты Изабеллы

Крестьянский танец

Теоретический материал:

- творчество П.П. Рубенса;
- анализ художественного произведения.

Тема 4.

Искусство Голландии XVII в.

4.1 Золотой век голландского искусства. Франс Хальс, Питер де Хох, Ян Вермеер Дельфтский. Демократизация культуры, ведущая роль станковой живописи. Натюрморт, пейзаж, портрет, бытовая жанровая живопись в работах «малых голландцев».

Франс Хальс
Группа детей

Встреча офицеров роты святого Адриана в Харлеме

Портрет Малле Баббе

Питер де Хох
У бельевого шкафа

Материнская обязанность

Дворик в Делфте

Ян Вермеер Дельфтский
Служанка с кувшином молока

Девушка с письмом

Улички

Голландский пейзаж

Голландский натюрморт

Обманка

Теоретический материал:

Натюрморт, пейзаж, портрет, бытовая жанровая живопись в работах «малых голландцев».

Тема 5.

Искусство Франции XVII в.

5.1 Абсолютная монархия. Классицизм в искусстве Франции 18 в.

Классика, библейские и древнегреческие сюжеты Н. Пуссена, крестьянские образы. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его произведений. Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

Архитектурные сооружения и формы классицизма

В живописи Франции этого периода существовали три направления: «Придворная школа», «Школа классицизма», «Реалистическая школа».

Никола Пуссен

Автопортрет

Суд Соломона

Аркадские пастухи

Самостоятельная работа:

- классицизм в архитектуре: Версаль, Лувр.
- анализ художественного произведения

Тема 6.

Искусство Франции XVIII в.

6.1 Век Просвещения в философии Франции 18 в. Сложение стиля рококо. Возникновение новой волны классицизма.

Антуан Ватто – изящество в сочетании с правдивостью, трепетность мазка, тончайшая цветовая гамма. Буше – пасторали и сюжетные сценки. Фрагонар – живописец и рисовальщик.

Жан Батист Шарден – великое искусство натюрморта, валерной живописи, композиции. Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов в натюрмортах Шардена, новые герои в портретной живописи – представители третьего сословия.

Жан Антуан Ватто
«Жиль» («Пьеро»)

качелей»

Франсуа Буше
«Туалет»

Оноре Фрагонар
«Счастливые возможности

Тема 7.

Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.

7.1 Просветительский реализм в творчестве Жан-Батиста Симеона Шардена.

«Женщина, чистящая репу»

«Маленький рисовальщик»

«Прачка»

7.2 Сентиментализм в творчестве Жана Батиста Грёза

«Паралитик»

«Головка»

«Избалованное дитя»

7.3 Революционный классицизм Ж.Л. Давида. Противоречивость. Жан Огюст Доменик Энгр - лидер европейского академизма XIX века.

Значение революции для развития европейской культуры 19 в. Ведущая роль Франции этого периода. творчества Д. Энгра.

Жак Луи Давид
«Клятва Горациев»

«Смерть Сократа»

«Смерть Марата»

Жан Огюст Доменик Энгр
«Наполеон на императорском троне»

«Апофеоз Гомера»

7.4 Борьба романтизма и классицизма. Теодор Жерико, Эжен Делакруа – прогрессивный романтизм.

Теодор Жерико
«Плот Медузы»

Сумасшедшая (Мания азарта)

Офицер императорских
конных егерей во время
атаки.

Эжен Делакруа
«Ладья Данте»

«Ладья Данте»

Самостоятельная работа:

- посещение художественного музея им. Ц.С. Сампилова
- сравнительный анализ живописи Жана Огюста Энгра и Теодора Жерико;
- анализ художественного произведения.

«Кораблекрушение у побережья»

«Свобода, ведущая народ на баррикады»

Тема 8.

Искусство Англии XVIII – начала XIX вв.

8.1 Уильям Хогарт, Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо – портретная живопись. Живопись Уильяма Тёрнера, романтизм и живописные эффекты - предвосхищение импрессионизма.

Уильям Хогарт
«Модный брак»

Джошуа Рейнольдс
«Портрет полковника Бэнестра Торлтона»

Томас Гейнсборо
Портрет герцогини де Бофор

Самостоятельная работа:
Пейзажи Уильяма Тёрнера.

Раздел 4 Русское искусство XVIII в. - XIX в.

Тема 9.

9.1 Русское барокко.

Архитектурные проекты Д. Трезини. Типовое строительство. Дворцовые ансамбли Петербурга. Ф.-Б.Растрелли. Петровское и Елизаветинское барокко.

Истинный расцвет архитектуры середины XVIII столетия связан со стилем барокко и с именем Франческо Бартоломео Растрелли, или Растрелли-сыном (1700-1771).

Петр I и быт начального Петербурга. Архитектурные творения Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях. «Дивное узорчье» московского барокко.

Мастера русского архитектурного классицизма. «Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Дом Пашкова, дворцовый ансамбль в Царицыно – лучшие творения В. И. Баженова. Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона». Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга.

Петровское барокко:

Стиль в архитектуре охарактеризован как раннее барокко, в котором соединились русские архитектурные традиции XVII века и привнесенные формы западноевропейского строительства. Планы сооружений этого времени отличались относительной простотой и структурной четкостью. Специфически барочные мотивы распространялись в основном лишь на некоторые детали декоративного порядка (рисунок фронтонов, наличников окон и дверей).

Архитектор Доменико Трезини.

Здание двенадцати коллегий

Петропавловский собор

Летний дворец Петра I

9.2 Елизаветинское барокко:

Его появление связывают с именем выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Архитектору свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трёхцветный окрас фасадов с применением золота.

Растрелли спроектировал - Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф.

- Зимний дворец

- Екатерининский дворец

- Петергоф

Мастера русского архитектурного классицизма.

- «Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков).

- Дворцовый ансамбль в Царицыно, архитектор В. И. Баженов.

Самостоятельная работа:

Характеристика «Петровского барокко».

Характеристика «Елизаветинского барокко».

Тема 10.

Зарождение новой художественной системы в живописи XVII века.

10.1 Симон Ушаков. Парсуна.

«Насаждение древа государства Всероссийского»

«Спас нерукотворный»

«Парсуна Ивана IV»
М.Скопина-Шуйского

Самостоятельная работа:

Просмотр фильма:

<https://www.youtube.com/watch?v=075v5BrCfbE>,

<https://www.youtube.com/watch?v=fKALnWiiGFU>.

<https://www.youtube.com/watch?v=9khrvrHxOm8>.

10.2 Развитие русской портретной школы Алексей Антропов, Иван Аргунов, Дмитрий Левицкий, Фёдоров Рокотов, Владимир Боровиковский.

Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в.

Традиции классицизма в работах Антон Павлович Лосенко.

Ф.С. Рокотов
«Екатерина II»

Д.Г. Левицкий
«Портрет воспитанниц
императорского
Воспитательного общества»

В. Л. Боровиковский
«Портрет М.И.Лопухиной»

благородных девиц»
Лосенко А.П.

«Зевс и Фетида»

«Владимир и Рогнеда»

«Авраам приносит в жертву
сына
своего Исаака»

Самостоятельная работа:

Портретная живопись Дмитрия Григорьевича Левицкого.

11.1 Романтический портрет в русском искусстве - Василий Тропинин. Орест Адамович Кипренский – автор портретов героев Отечественной войны 1812г.

Оставаясь до середины XIX века главным московским портретистом, Тропинин создал более трех тысяч портретов, запечатлев представителей родовой московской знати, купечества, творческой интеллигенции.

Рождение бытового жанра в творчестве Алексей Гаврилович Венецианова. Особенностью творчества А. Венецианова было стремление «ничего не изображать иначе, как только в натуре».

В. Тропинин
«Кружевница»

А. Кипренский
«Молодой садовник»

А. Тропинин
«На пашне. Весна»

Самостоятельная работа:

Анализ художественного произведения «Последний день Помпеи» К.Брюллов.

11.2 Первые работы русских художников на пленэре.

Алексеев Федор Яковлевич (1753/1755-1824) — русский живописец, один из основоположников национального городского пейзажа.

Творчество А.Иванова «Явление Христа народу». Изображению природы А. А. Иванов придавал большое значение, серьезно и кропотливо искал пейзаж для своей картины. Художник писал этюды каменистого берега, неровной почвы, деревьев, болота, над которым стелется седой туман, дальних гор, окутанных голубой дымкой. А. А. Иванов учился передавать освещение предметов на открытом воздухе утром, днем, вечером.

Ф. Алексеев
«Спасские ворота»

Ф. Алексеев
«Благовещенский собор и Грановитая палата»

А. Иванов
«Явление Христа народу»

11.3 Развитие исторического жанра в творчестве К.Брюллова.

Живописец - монументалист, акварелист, представитель классицизма и романтизма.

«Нарцисс, смотрящий в воду»

«Последний день Помпеи»

«Всадница»

11.4 Сатира в русском искусстве в работах П.Федотова.

П. Федотова является родоначальником критического направления в русской живописи.

Пишет на тему сатиры, юмора.

«Свежий кавалер»

«Сватовство Майора»

«Завтрак аристократа»

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения.

11.5 Критический реализм в искусстве В.Г.Перова.

«Чаепитие в Мытищах»

«Тройка»

Портрет русского писателя
Ф.М. Достоевского

11.6 Художники передвижники. Поиски идеала нравственности и добра в творчестве Н.Ге. Художники - К.Савицкий, Г.Мясоедов, И.Н.Крамской. Развитие бытового жанра. В.Максимов, В.Маковский.

И. Крамской
«Христос в пустыне»

В.Максимов
«Всё в прошлом»

В.Маковский
«Дети бегущие от грозы»

Самостоятельная работа:
Анализ художественного произведения.

11.7 Развитие пейзажа в русском искусстве Иван Шишкин, Алексей Саврасов. Василий Поленов. Многообразие жанра пейзажа в творчестве Архипа Куинджи и Фёдора Васильева. Эпический пейзаж в творчестве Ильи Левитана. Мощь всеокрушающей стихии моря в живописи Ивана Айвазовского.

Ф.Васильев

«Вид на море. Баржи»

А. Куинджи

«Лунная ночь на Днепре»

И. Шишкин

«Лесная глушь»

И. Левитан

«Осенний день. Сокольники»

В. Поленов

«Московский дворик»

И. Айвазовский

«Девятый вал»

Самостоятельная работа:

Лирический пейзаж в творчестве И. Левитана

Рисунки И. Айвазовского, И. Шишкина

11.8 Героика народного образа в полотнах И. Репина.

Илья Репин — великий русский художник-реалист XIX столетия, мастер исторической и жанровой живописи, выдающийся портретист, глубокий психолог и человек, равнодушный к судьбе России. Илья Репин обладал удивительным талантом превращать бытовые сцены в эпические, видеть в частном — общее, историческое, философское. Ещё одним даром живописца было умение показать героев с глубокой индивидуальностью. Картины Репина — вершина реалистического стиля, но в творчестве мастера было место и яркой художественной фантазии, которая позволяла ему создавать красочные срезы исторических эпох.

«Бурлаки на Волге»

«Портрет композитора
М.П.Мусоргского»

«Не ждали»

11.9 Народ - подлинный герой русской истории В.Суриков.

Русский живописец, мастер масштабных исторических полотен. «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы».

«Утро стрелецкой казни»

«Боярыня Морозова»

«Переход Суворова
через Альпы»

11.10 Художник-воин, демократ и патриот – В.Верещагин.

Наполеон I в России.
В Успенском соборе

Смертельно раненый

«Апофеоз войны»

11.11 Яркая поэтичность народных образов В.И.Васнецова. Национальная неповторимость патриархального быта в картинах Б. Кустодиева.

В.И. Васнецов

«Спящая царевна»

«Три богатыря»

«Сирин и Гамаюн»

Теоретическая работа:

Этапы развития русского искусства «от портрета к жанровым композициям».

Самостоятельная работа:

Анализ художественных произведений, эссе.

IV год обучения

Раздел 1.

Поиски формы в современном искусстве. Европа и Америка.

Тема 1.

Искусство импрессионизма и постимпрессионизма.

1.1 Создание новой живописной системы.

Отказ от контура, замена его мелкими отдельными и контрастными мазками. Новое миропонимание. Борьба с салонным и академическим искусством. Возникновение термина «импрессионизм». Эдуард Мане, Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей. Пуантилизм (дивизионизм) Жоржа Сёра, Поля Синьяка.

1.2 Пуантилизм (дивизионизм - стилистическое направление в живописи неимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта (подразумевается «смешение» на сетчатке глаза зрителя) Ж. Сёра, П. Синьяка.

1.3 Постимпрессионисты Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент ван Гог – новая трактовка формы, пространства, цвета.

Моделировка, выразительность формы и цвета, значение фактуры, революционное значение организации красочного слоя, органичное сочетание пространства - объема и декоративности, монументальности станкового искусства в произведениях постимпрессионистов. Анри де Тулуз - Лотрек, мастер графики и рекламного плаката. Усиление поисков формы и индивидуальных исканий.

1.4 Русский импрессионизм.

Большее развитие импрессионизм получил в творчестве таких художников, как Константин Коровин, Валентин Серов, Игорь Грабарь, Абрам Архипов.

Тема 2.

Америки XIX- XX вв.

2.1 Архитектура Америки начала XX века.

2.2 Американская школа живописи: от Сарджента, Уистлера до Э. Уайета.

2.3 Энди Уорхол. Знакомство с понятием - китч.

Раздел 2.

Русское искусство конец XIX - начала XX века.

Современное искусство.

Тема 3.

3.1 Поэт народно – патриархальной России – М.В.Нестеров. Создание галереи портретов советской интеллигенции. Крестьянская тема в монументальных работах Малявина.

Тема 4.

Стиль модерн

4.1 Характеристики стиля модерн. Архитектура Антонио Гауди.

Основатель стиля «Модерн» – Альфонс Муха.

4.2 "Мир искусства"

Представители русского модерна – Лев Бакст, Александр Бенуа, Валентин Серов. Разработки сценографии и костюмов.

Фантастические образы Михаил Врубеля. К.Сомов - поиск композиционных приёмов и декоративности в искусстве.

Графические работы Е.Лансере, И. Билибина. Повышение интереса к книжной графике. Художники «Мира искусства», уделяли внимание старинным интерьерам, а так же писали русскую усадьбу. Мария Васильевна Якунчикова, Мстислав Валерианович Добужинский. Николай Рерих. Зинаида Серебрякова.

Тема 5.

Кубизм, абстракционизм, футуризм, экспрессионизм. Русский авангард.

5.1 Творчество П. Пикассо.

Испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей.

5.2 Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи.

Василий Кандинский, Казимир Малевич, Владимир Евграфович Татлин, Марк Шагал.

5.3 «Бубновый валет».

Художники открывали новые выставки и объединялись в группы «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Будетляне».

Для творчества художников были характерны такие направления живописи, как *фовизм, постимпрессионизм, кубизм, примитивизм, кубофутуризм, абстракция* и некоторые другие, порой довольно своеобразные формы сочетания живописных стилей, к примеру, сочетание новейших направлений с лубком и даже народной игрушкой. Ядром объединения стали молодые живописцы Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Иван Ларионов, Роберт Фальк, Наталья Гончарова, Давид Бурлюк.

Тема 6.

Советское искусство.

Юон Константин Федорович - мастер архитектурных пейзажей и театральных декораций. Изображал русскую природу и памятники древнего зодчества в окружении современной ему жизни, писал старинные провинциальные русские города и Москву. Влияние импрессионизма проявилось в серии вечерних и ночных пейзажей с эффектами искусственного освещения, которые художник называл «московскими ноктюрнами». Мастер советского искусства.

Борис Михайлович Кустодиев - портретист, театральный художник, декоратор. Он восторгался народными гуляньями, ярмарками, вдохновлялся лубочными изображениями.

Кузьма Сергеевич Петров – Водкин - живописец, график, теоретик искусства, драматург, писатель и педагог.

Тема 1.

Искусство импрессионизма и постимпрессионизма.

1.1 Создание новой живописной системы. Отказ от контура, замена его мелкими раздельными и контрастными мазками. Новое миропонимание. Борьба с салонным и академическим искусством. Возникновение термина «импрессионизм». Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей – решение живописно – колористических проблем и проблема пленэра, состояние природы.

Эдуард Мане
«Завтрак на траве»

Клод Моне
«Вокзал Сен-Лазар»

Огюст Ренуар
«Бал в Мулен de la Galette»

Эдгар Дега
«Голубые танцовщицы»

Альфред Сислей
Вид на Сен-Мамес

Теоретическая работа:

Найти информацию об индустриальном пейзаже в живописи импрессионизма.

Самостоятельная работа:

Эссе «Сравнить творчество О. Ренуара и Э.Дега».

1.2 Пуантилизм (дивизионизм - стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта (подразумевается «смешение» на сетчатке глаза зрителя) Ж. Сёра, П. Синьяка.

Ж. Сёра

«Сена в Гранд - Жатт, весна»

П. Синьяка

Золотой Рог, Константинополь

1.3 Постимпрессионисты Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент ван Гог – новая трактовка формы, пространства, цвета. Моделировка, выразительность формы и цвета, значение фактуры, революционное значение организации красочного слоя, органичное сочетание пространства - объема и декоративности, монументальности станкового искусства в произведениях постимпрессионистов.

Анри де Тулуз - Лотрек, мастер графики и рекламного плаката. Усиление поисков формы и индивидуальных исканий.

Поль Сезан

«Ваза с фруктами»

Поль Сезан

«Пьеро и Арлекин»

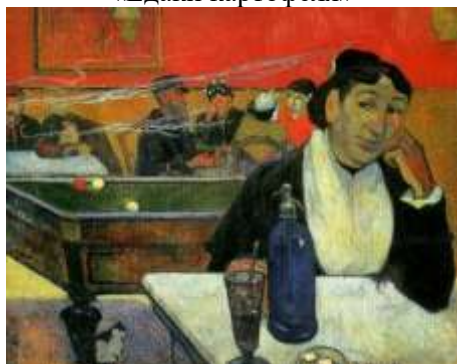
Ван Гог

«Едаки картофеля»

Ван Гог

«Звёздная ночь»

Поль Гоген

«Ночное кафе, Арле»

Поль Гоген

«Женщина держащая плод»

Анри Тулуз Лотрек

Амбассадор, Аристид Брюант в его кабаре.

Теоретический материал:

Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения

Анри Тулуз Лотрек

Афиша труппы Алигантин

1.4 Русский импрессионизм. Больше развитие импрессионизм получил в творчестве таких художников, как Константин Коровин, Валентин Серов, Игорь Грабарь, Абрам Архипов.

Константин Коровин
«Портрет хористки»

Константин Коровин
«Гурзуф»

Валентин Серов
«Девочка с персиками»

Валентин Серов
«Портрет княгини Юсуповой»

Игорь Гробарь
«Сентябрьский снег»

Игорь Гробарь
«Иней»

Абрам Архипов
«Радоница»

Абрам Архипов
«Девушка с кувшином»

Теоретический материал:
Анализ художественных произведений.
Самостоятельная работа:

Тема 2.

Америки XIX- XX вв.

2.1 Архитектура Америки начала XX века.

Эрих Мендельсон
Башня Эйнштейна (обсерватория на горе
Телеграфенберг в Потсдаме)

Кэсс Гильберт
Вулворт - билдинг

Франко-Ллойд Райт

Уильям Ф. Лэмб

Дом над водопадом
Эмпайр Стейт Билдинг
2.2 Американская школа живописи: от Сарджента, Уистлера до Э. Уайета.

Уильям Чейз
«Дружеский визит»

Джордж Уэсли Беллоуз
«Демпси и Фирпо»

Эндрю Уайет
«Мир Кристины»

Питера Блума
«Парад»

Джексон Поллок
«Волчица»

Ханс Хофманн

Ассамбляж – смешанная техника, включение в свои «картины» фрагменты фотографий, газет, афиш и другие предметы.

Теоретический материал:
Характеристики американского искусства.
Самостоятельная работа:
Выучить новые термины.

2.3 Энди Уорхол. Знакомство с понятием - китч.

Самостоятельная работа:

Развитие дизайна, рекламы в начале XX века.

Раздел 2.
Русское искусство конец XIX - начала XX века.
Современное искусство.

Тема 3.

3.1 Поэт народно – патриархальной России – М.В.Нестеров. Создание галереи портретов советской интеллигенции.

Крестьянская тема в монументальных работах Малявина.

Михаил Нестеров
«Видение отроку Варфоломею»

Михаил Нестеров
«Портрет Л. Толстого»

Филипп Малявин
«Две девки»

Филипп Малявин
«Вихрь»

Самостоятельная работа:
Анализ художественного произведения.

Тема 4.

Стиль модерн

4.1 Характеристики стиля модерн. Архитектура Антонио Гауди. Основатель стиля «Модерн» – Альфонс Муха.

Архитекторы использовали несущие конструкции неправильной формы, напоминающих изгибы гигантских растений.

В оформлении фасадов зданий все чаще стали применяться большие стеклянные витражи, кованный металл, необработанный природный камень. Во внутреннем убранстве помещений стали преобладать предметы декоративно-прикладного творчества:

- изразцы с картинками, на которых изображены животные, растения, птицы;
- живописные панно с орнаментальным рисунком;
- холсты с пейзажами;
- расписные вазы, шкатулки и т.д.

Интерьеры отличались чередующейся согласованностью линий, единством элементов декора (лепнина, мебель, обои, панели). Пространство комнат визуально увеличивалось за счет больших зеркал, многочисленных оконных и дверных проемов.

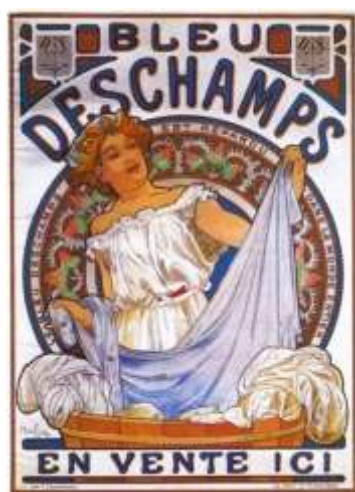
Антонио Гауди
Каса-Батльо

Альфонс Муха – выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши.

Альфонс Муха
Афиша «Медея»

Реклама

Альфонс Муха
«12 месяцев»

4.2 "Мир искусства"

Представители русского модерна – Лев Бакст, Александр Бенуа, Валентин Серов. Разработки сценографии и костюмов.

Фантастические образы Михаил Врубеля. К.Сомов - поиск композиционных приёмов и декоративности в искусстве.

Графические работы Е.Лансере, И. Билибина. Повышение интереса к книжной графике. Художники «Мира искусства», уделяли внимание старинным интерьерам, а так же писали русскую усадьбу. Мария Васильевна Якунчикова, Мстислав Валерианович Добужинский. Николай Рерих. Зинаида Серебрякова.

Александр Бенуа
«Прогулка короля»

Александр Бенуа
«Медный всадник»

Лев Бакст
«Ужин»

Лев Бакст
Эскиз к балету «Нарцисс»

Валентин Серов
«Александр III»

Валентин Серов
«Похищение Европы»

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения
Фантастические образы Михаил Врубель.

Михаил Врубель
«Надгробный плач»

Самостоятельная работа:
Смотреть фильм

Михаил Врубель
«Демон сидящий»

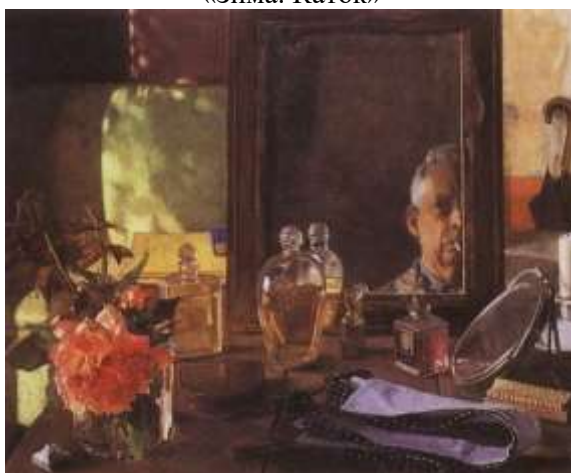
Константин Сомов - поиск композиционных приёмов и декоративности в искусстве.

«Зима. Каток»

«Книга маркизы. Иллюстрация 8»

«Автопортрет в зеркале»

«Спящая женщина в синем платье»

Николай Константинович Рерих.

Художник, сценограф, философ мистик, писатель, путешественник, археолог.

В российский период жизни и творчества занимался археологией, коллекционированием, как художник успешно выставлялся, участвовал в проектировании и росписи церквей, работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»), активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины, в деятельности благотворительных организаций.

Сценография
«Терем Ярославны»

«Труды Богоматери»

«Розовые горы»

Зинаида Евгеньевна Серебрякова.

Участница объединения «Мир искусства». В творческой манере Серебряковой преобладает склонность к изображению природы, людей, натюрморты. Реализм и народная тема присутствовали в ее картинах.

«За завтраком»

«Беление холста»

«Балетная уборная.
Снежинки»

Графические работы Ивана Билибина, Евгения Лансере.

Иван Билибин - книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства».

Зарисовки сельских пейзажей

Иллюстрация к сказке
«Сказка о царе Салтане»

Евгений Евгеньевич Лансере выступал как исторический живописец, работал в книжной графике.

«Императрица Елизавета Петровна
в Царском Селе»

Иллюстрация к произведению «Хаджи -
Мурат»

Васильевна Якунчикова.

Художница стремилась донести до зрителя красоту уходящего мира русской усадьбы.

«Автопортрет в интерьере»

«Лестница в старый дом»

Мстислав Валерианович Добужинский. Впечатляют его листы, изображающие Петербург в подчеркнуто непарадном виде, необычные по форме и своему напряженному

внутреннему звучанию. Добужинский изображает многочисленные доходные дома с узкими окнами и тесными дворами, глухими стенами с вентиляционными решётками. Безлюдность его работ является особым художественным приемом, усиливающим впечатление одиночества и безысходности.

«Царское село»

«Петербург. Фонтанка.
Летний дворец Петра Первого»

Тема 5.

Кубизм, абстракционизм, футуризм, экспрессионизм. Русский авангард.

5.1 Творчество П. Пикассо.

Испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей.

Основные периоды:

"Голубой" период (1901-1904)

"Розовый" период (1904 - 1906)

"Африканский" период (1907 - 1909)

Кубизм (1909 - 1917)

Неоклассицизм (1918 - 1925)

Сюрреализм (1925 - 1936)

Война в Испании. Герника. Вторая мировая война (1937-1945)

Послевоенный период (1945 - 1960)

«Свидание (Две сестры)»

«Девочка на шаре»

«Портрет Амбруаза Воллара»

«Герника»

Самостоятельная работа: Представьте свой автопортрет в стиле кубизм.

5.2 Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи.

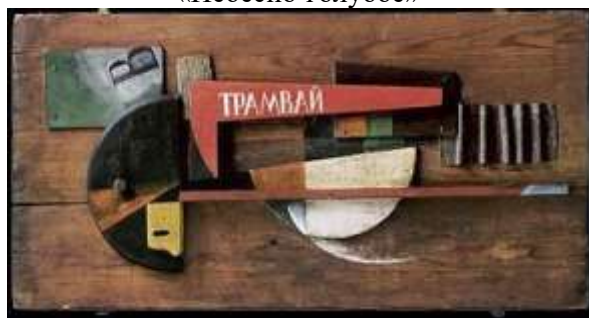
Василий Кандинский, Казимир Малевич, Владимир Евграфович Татлин, Марк Шагал.

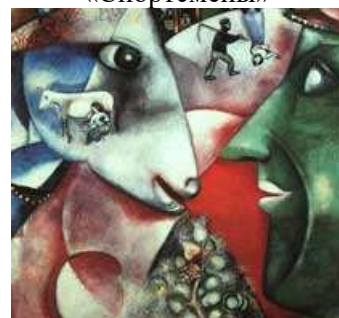
В.Кандинский
«Небесно-голубое»

К. Малевич
«Спортсмены»

Владимир Татлин
«Трамвай»

Марк Шагал
«Я и деревня»

Самостоятельная работа:

5.3 «Бубновый валет».

Художники открывали новые выставки и объединялись в группы «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Будетляне».

Для творчества художников были характерны такие направления живописи, как *фовизм, постимпрессионизм, кубизм, примитивизм, кубофутуризм, абстракция* и некоторые другие, порой довольно своеобразные формы сочетания живописных стилей, к примеру, сочетание новейших направлений с лубком и даже народной игрушкой. Ядром объединения стали молодые живописцы Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Иван Ларионов, Роберт Фальк, Наталья Гончарова, Давид Бурлюк.

Аристарх Лентулов
«Автопортрет»

Илья Машков.
«Автопортрет»

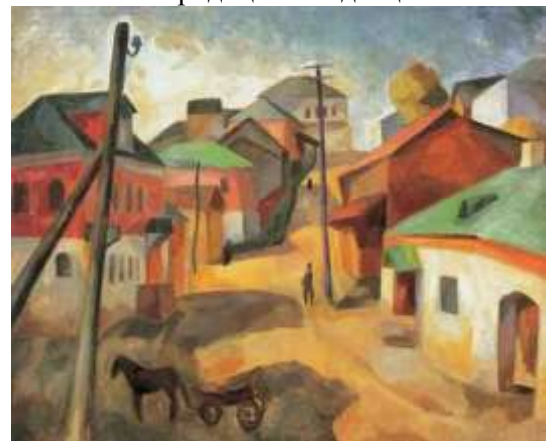
Иван Ларионов
«Весна. Из цикла Времена года»

Наталья Гончарова
«Богородица с младенцем»

Пётр Кончаловский
«Семейный портрет»

Роберт Фальк
«Старая Руза»

Самостоятельная работа: Анализ художественного произведения

Тема 6.

Советское искусство.

6.1 Юон Константин Федорович - мастер архитектурных пейзажей и театральных декораций. Изображал русскую природу и памятники древнего зодчества в окружении современной ему жизни, писал старинные провинциальные русские города и Москву. Влияние импрессионизма проявилось в серии вечерних и ночных пейзажей с эффектами искусственного освещения, которые художник называл «московскими ноктюрнами». Мастер советского искусства.

Борис Михайлович Кустодиев - портретист, театральный художник, декоратор. Он восторгался народными гуляньями, ярмарками, вдохновлялся лубочными изображениями.

Кузьма Сергеевич Петров – Водкин - живописец, график, теоретик искусства, драматург, писатель и педагог.

Константин Юон
«Весенний солнечный день»

Константин Юон
«Комсомолки»

Борис Кустодиев
«Портрет художника Ивана Билибина»

Борис Кустодиев
«Купчиха»

Кузьма Петров-Водкин
Натюрморт «Черемуха в стакане»

Кузьма Петров-Водкин
«Купание красного коня»

Самостоятельная работа:

- Работа со словарём. Записать Ф.И.О. художника, направления в которых он работал и названия основных картин.
- Анализ художественного произведения.

- Решение олимпиадных заданий.

6.2 Александр Александрович Дейнека.

В Донбассе. Рисунок для
журнала «У станка».

Физкультурница /
Работать, строить
и не ныть!
Плакат

«Оборона Севастополя»

Самостоятельная работа:

1. Описать основные композиционные приёмы, которые использует художник в своих работах.
2. Выполнить набросок на бытовой сюжет. Материал: тушь, чёрная гуашь или чёрная акварель, кисти разной толщины.

**IV. Требования к уровню подготовки учащегося
Результаты освоения УП «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
в соответствии с ФГТ.**

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; навыки анализа произведения изобразительного искусства;
- знать наиболее известные произведения выдающихся художников, скульпторов, архитекторов;
- понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
- понимать роль искусства в обществе.

Систематизация информации.

Задача:

- усвоение темы через рассказ (не более 15 минут непрерывного сообщения),
- просмотр репродукций с комментариями,
- анализ прослушанного и увиденного материала, анализ на примере композиционного построения в произведениях разных видов искусства, эпох, школ, художников
- интерактивное общение, вопросы – ответы,
- сообщения учащихся по теме,
- вовлечение в обсуждение всех учеников,
- высказывание мнений и обсуждение впечатлений, анализ,
- записи в тетрадях основных положений темы,
- параллельные, быстрые, короткие «отрисовки» наиболее интересного материала,
- соотнести изучаемый теоретический материал с практическими занятиями по рисунку, живописи,
- коллективное посещение музеев по теме.

Домашнее задание:

- запоминание пройденного материала
- дополнительные «отрисовки» по памяти в определенной технике

Требования к знаниям:

- знание основных терминов, понятий, значений, имен и названий
- умение системности в работе в изучении теоретического предмета

Требования к умениям:

- приобретение навыков слушания,
- умение вести записи в тетради при прослушивании материала
- умение анализа и как следствие умение формулировать, ясно выражать свои мысли

- умение ориентироваться в хронологических рамках периодов, умение создавать собственные мини-таблицы, простую шкалу и алгоритм последовательности развития истории искусства.
- умение соотносить теоретические познания с практическими.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Проверка знаний обучающихся проводится в формах текущего контроля: устного опроса, собеседования, тестирования, проверки домашнего задания, которые проводятся в аудиторские часы, и назначаемые во внеаудиторное время.

Промежуточными формами контроля являются контрольные работы, зачеты. В конце учебного года проводится зачет.

Требования к зачету определяются ОУ самостоятельно.

ОУ самостоятельно разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости:

Формы и методы контроля согласно положению о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыеева по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам, педагогическим советом протоколом №22 от 03.06.15 г.

Итоговая аттестация в 5 классе проводится в виде экзамена и вносится в свидетельство об окончании ОУ. Требование к выпускным экзаменам определяется ОУ самостоятельно.

Консультации:

С целью подготовки обучающихся к контрольным работам, зачетам, конкурсам – олимпиадам проводятся консультации, на которые отводятся 2 часа в год.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- федеральные примерные программы по истории искусства, примерные учебные планы и их содержание,
- школьная библиотека: книги, альбомы, периодика об изобразительном искусстве,
- личная домашняя библиотека: книги, альбомы, периодика об изобразительном искусстве, видеоматериалы,
- методический материал в печатном, электронном виде (текстовый вариант и репродукции, фотографии),
- методический фонд работ учащихся ДХШ им. Р. С. Мэрдыеева,
- наглядные пособия, схемы, хронологические таблицы,
- специальный набор цветных репродукций для тестирования.

Самостоятельная работа учащегося ДХШ

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы:

- участие в открытых конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
- посещение учреждений культуры (выставок, музеев), Художественный музей им. Сампилова Ц.С., Музей Истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, Музей города Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья,
- участие в творческих мероприятиях школьных, городских и республиканских уровней,
- участие в культурно – просветительской деятельности ДХШ,
- выполнение домашнего задания,
- чтение книг, просмотр большого количества репродукций,
- работа в интернете, поиск необходимой информации,
- обработка и систематизация информационных источников в работе с компьютером и другими электронными приспособлениями.

Самостоятельная работа ученика – важнейший фактор в освоении заданного на дом и пройденного материала. В соответствии с требованиями к системе предпрофессионального обучения в ДХШ, часовая нагрузка отражает важность самостоятельной работы, умения работать в режиме самоконтроля, самоанализа и для закрепления материала, заучивания и запоминания.

VII. Литература

Основная

- Гнедич П.П. История. История искусств. Издательство "ЭКСМО". 2002. Москва
- Мифологический словарь в 2-х томах - М. 1989
- История древнего мира. Ранняя древность - М. 1989
- История древнего мира. Часть I. Первобытное общество и Древний Восток. Учебное пособие - М. 1985
- Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. М. 2007
- Искусство Древнего мира. Н.А. Дмитриева, Н.А. Виноградова - М. 1986
- Искусство Древнего Рима. Г. Соколов. 1971. Издательство Искусство, Москва.
- Искусство Византии IV – XV веков. В. Лихачёва. Издательство Искусство, Москва.
- Русское искусство первой половины XIX в. М. Ракова. 1975. Издательство Искусство, Москва.
- Васильев Л.С. История Востока. М., 1998
- Домокош Варга. Древний Восток. 1979. Иллюстрированная история. Издательство Корвина. Будапешт.
- Серия «История культуры народов мира» Герман Вейс.
- Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
- Сухова О.М., Остапенко И.Г., Мировая художественная культура, издательство "Учитель-АСТ", 2000
- Мода и стиль Современная энциклопедия Аванта + - М. 2002
- Окладников А.П. Древнее население Сибири и его культура.
- Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. 2007. Издательство Махаон. Москва
- Искусство Древнего мира. Н.А. Дмитриева, Н.А. Виноградова. 1986. Издательство Детская литература. Москва
- Искусство средневекового искусства. Т.П. Каптерева, Н.А. Виноградова. 1989. Издательство Детская литература. Москва
- Всемирная история: в 24 т. т.8 Крестоносцы и монголы. М., 1995
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. /
- Кызласов Л.Р. Ранние монголы. - Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. История и культура Востока Азии. Т. 3. Новосибирск, 1975.
- Рашид ад-Дин Сборник летописей
- Окладников А.П. Древнее население Сибири и его культура.

Литература, рекомендуемая для самостоятельной работы обучающегося

- Сказки, легенды, мифы, пословицы, поговорки народов мира
- Гжель, керамика 18-19 веков, керамика 20 века 1989, издательства «Планета» Москва.

Интернет ресурсы

- <http://www.bibliotekar.ru/zh-OsnovyIstorii/7.htm>
- <http://pandia.ru/text/77/455/2662.php>
- <http://www.orientalart.ru/artarticle2.html>
- <http://iskusstvu.ru/artist>
- http://istorikazov.ru/obshhestvo_11_klass/Iskusstvo.html

Средства обучения

Рабочий стол, стул, тетради, ручки, фломастеры для отрисовок и копирования, белая магнитная доска, наглядный материал: репродукции картин, таблицы, схемы, большой экран телевизора, ПК, флэш карта, прочие хранители электронной информации, библиотека: книги, альбомы, сканер, принтер цветной, доступ в интернет.