

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
имени АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

Дополнительная
общеобразовательная программа
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Русские народные художественные
промыслы»

**Рабочая программа учебного предмета
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА»**

срок обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г.ПУШКИН
2014

Дополнительная общеобразовательная программа «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» -
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»
со сроком обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом обучения,
адаптированная для Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой

Рабочая программа по учебному предмету «История изобразительного искусства»
срок обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом

Рассмотрена методическим советом 26.08.2014 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 26.08.2014 г.

Исполняющий обязанности директора: Васильев В.М.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Барканова Е.А.

Исполнитель:
Барканова Е.А.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета	4
Форма проведения учебных занятий	4
Цели и задачи учебного предмета.....	4
Методы обучения.....	5
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Содержание учебного предмета	5
Учебно - тематический план.....	6
Содержание разделов и тем	10
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	29
Формы и методы контроля, система оценок.....	30
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	30
Критерии оценки.....	30
Методическое обеспечение учебного процесса	31
Методические рекомендации педагогическим работникам	31
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	31
Список литературы и средств обучения	32
Список рекомендуемой учебной и методической литературы	32
Перечень средств обучения	32

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «История изобразительного искусства» включен в учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» (далее – учреждение) и является составной частью дополнительной общеобразовательной программы в области искусства «Художественное творчество» по специализации «Русские народные художественные промыслы».

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием других учебных предметов по дополнительной общеобразовательной программе в области искусства «Художественное творчество» «История народных промыслов», «Композиция прикладная», «Роспись по бумаге», «Роспись по дереву», «Роспись масляными красками». В результате изучения этих предметов учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы по специализации «Русские народные художественные промыслы» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 11-13 лет, со сроком обучения 4 года, 4 года с дополнительным (5) годом обучения по предмету «История изобразительного искусства» составляет 4 (5) лет. Количество учебных недель в году – 34.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Обязательная аудиторная нагрузка при сроке обучения 4 года составляет 136 часов; при сроке обучения 4 года с дополнительным (5) годом аудиторная нагрузка составляет 170 часов. IV класс является выпускным.

Наименование предмета	Количество часов в неделю				
	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
История изобразительного искусства	1	1	1	1	1

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, количественный состав в группах в среднем 10 человек.

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут

Цели и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

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

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

Содержание учебного предмета

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Виды изобразительного искусства
- Мифология в искусстве
- Семь чудес света Древнего мира
- Музеи мира
- Первобытное искусство
- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV - XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно - тематический план
Срок освоения образовательной программы 4 (5) лет

	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Аудиторные занятия (в часах)
I год обучения. I полугодие			17
1	Введение: Что такое Искусство. Зачем искусство людям?	беседа	1
Виды искусства			
2	Вид искусства: архитектура: понятие об архитектуре. Современное видение пространства (необычные дома мира)	беседа	1
3	Вид искусства: скульптура	беседа	1
4	Вид искусства: графика.	беседа	1
5	Вид искусства: живопись.	беседа	1
6	Живопись: теория цвета. Колорит, тон, светотень	беседа	1
7	Жанры живописи	беседа	1
8	Почему так важна «композиция»? Организация пространства	беседа	2
9	Цвет свет и художественный образ	беседа	1
10	Вид искусства: Русские народные художественные промыслы.	беседа	1
11	Художественная обработка дерева.	беседа	1
12	Архитектурная резьба.	беседа	1
13	Резьба по дереву в мебели и домашней утвари	беседа	1
14	Резьба по бересте и ее центры	беседа	1
15	Яркая Хохлома, самобытный Городец и другие местные центры росписи	беседа	1
16	Деревянная игрушка.	беседа	1
I год обучения. II полугодие			17
17	Художественная керамика.	беседа	1
18	Керамика на просторах России	беседа	1
19	Гжель	беседа	1
20	Керамическая игрушка	беседа	1
21	Художественная обработка металла	беседа	1
23	Места и Мастера.	беседа	1
24	Опасный и прекрасный металл: производство холодного оружия	беседа	1
25	Художественная обработка камня	беседа	1
26	Художественная обработка кости и рога.	беседа	1
27	Русские художественные лаки.	беседа	1
28	Традиции русского художественного лака.	беседа	1
29	Народная вышивка	беседа	1
30	Искусство стеклоделия	беседа	1
31	Кружевоплетение и пуховязание.	беседа	1
32	Русское узорное и ручное ткачество	беседа	1
33	Декоративное и лицевое шитье	беседа	1
33	Контрольный урок		1
Итого:			34

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
	II год обучения. I полугодие		17
1	Введение. Первобытное искусство	беседа	1
2	Искусство Неолита.	беседа	1
3	Искусство стран Междуречья. Шумер. Вавилона	беседа	1
4	Искусство Ассирии	беседа	1
5	Искусство Персии и декоративно-прикладное искусство Междуречья	беседа	1
6	Искусство Древнего Египта.	беседа	1
7	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	беседа	1
8	Искусство Древней Греции. Крито-Микенское искусство	беседа	1
9	Архитектура Древней Греции	беседа	1
10	Скульптура и декоративно-прикладное искусство Древней Греции	беседа	1
11	Искусство Этрусков	беседа	1
12	Скифы. Звериный стиль.	беседа	1
13	Искусство Древнего Рима	беседа	1
14	Декоративно-прикладное искусство Древнего Рима	беседа	1
15	Раннехристианское искусство	беседа	1
16	Искусство Средних веков. Европа и племена варваров.	беседа	2
	II год обучения. II полугодие		17
17	Искусство Каролингского Возрождения.	беседа	1
18	Искусство Средних веков. Романское искусство.	беседа	1
19	Декоративно-прикладное искусство Романского Средневековья.	беседа	1
20	Средние века. Искусство Готики.	беседа	1
21	Декоративно-прикладное искусство Готики	беседа	1
22	Искусство эпохи Возрождения. Раннее Возрождение	беседа	1
23	Раннее Возрождение. Рождение портрета.	беседа	1
24	Скульптура эпохи Возрождения	беседа	1
25	Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения	беседа	1
26	Высокое Возрождение: время великих гениев.	беседа	1
27	Венецианские колористы	беседа	1
28	Архитектура эпохи Возрождения	беседа	1
29	Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения: стекло, мель, металл.	беседа	1
30	Северное Возрождение. Нидерланды	беседа	1
31	Северное Возрождение. Мастера Нидерландов и декоративно-прикладные произведения	беседа	1
32	Северное Возрождение. Франция. Германия	беседа	1
33	Контрольный урок		1
	Итого:		34

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
	III год обучения. I полугодие		17
1	Искусство Византии	беседа	1
2	Искусство Византии. Иконопись	беседа	1

3	Византии. Светское искусство VI - VII вв.	беседа	1
4	Искусство Древней Руси. Древнеславянское искусство и декоративно-прикладное искусство	беседа	1
5	Искусство Киевской Руси	беседа	1
6	Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Земли	беседа	1
7	Псков и Господин Великий Новгород	беседа	1
8	Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода и Пскова	беседа	1
9	Московская Русь XIV-XV вв	беседа	1
10	Иконопись и фрески Древней Руси	беседа	1
11	Искусство Москвы XVI-XVII вв. Развитие декоративно-прикладного искусства	беседа	1
12	Западноевропейское искусство VII века. Введение	беседа	1
13	Искусство Италии VII века	беседа	1
14	Особенности фламандской школы VII века	беседа	1
15	Декоративно-прикладное искусство Голландии VII века	беседа	1
16	Испания 17 века: церковь и король	беседа	1
17	Французское искусство 17 века	беседа	1
	III год обучения. II полугодие		17
18	Декоративно-прикладное искусство Франции 17 века. Мебель. Шпалеры.	беседа	1
19	Декоративно-прикладное искусство Франции 17 века. Ювелирное искусство. Фаянс, стекло	беседа	1
20	Декоративно-прикладное искусство Франции 17 века. Фарфор	беседа	1
21	Русское и Европейское искусство VIII века. Введение (Россия). Петровское время и развитие искусства	беседа	1
22	Декоративно-прикладное искусство России первой половины 18 века. Мебель. Развитие мануфактур и заводов	беседа	1
23	Декоративно-прикладное искусство России первой половины 18 века. Металл. Ткани. Костюм	беседа	1
24	Искусство Европы XVIII в. Искусство Франции	беседа	1
25	Декоративно-прикладное искусство Франции 18 века. Фарфор.	беседа	1
26	Декоративно-прикладное искусство Франции 18 века. Мебель. Шпалеры. Фаянс	беседа	1
27	Живопись 1-й половины 18в. в России	беседа	1
28	Искусство Англии XVIIв.	беседа	1
29	Декоративно-прикладное искусство Англии и других стран Европы 18 века	беседа	1
30	Русская живопись 2-й половины 18 века. Русская скульптура 18 века	беседа	1
31	Архитектура России 2-й половины 18 века	беседа	1
32	Декоративно-прикладное искусство России 2-й половины 18 века. Интерьер и мебель	беседа	1
33	Декоративно-прикладное искусство России 2-й половины 18 века Камень. Фарфор. Металл.	беседа	1
34	Контрольный урок		1
	Итого:		34

	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Аудиторные занятия
	IV год обучения. I полугодие		17
1	Русское искусство 1-й половины 19 века. Россия – «Век Просвещения».	беседа	1
2	Высокий Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга	беседа	1
3	Декоративно-прикладное искусство России 1-й половины 19 века. Интерьер	беседа	1
4	Декоративно-прикладное искусство России 1-й половины 19 века. Мебель	беседа	1
5	Европейское искусство 19 века. Франция. Классицизм	беседа	1
6	Испанское искусство 19 века. Под знаком Романтизма	беседа	1
7	Русская живопись 1-й половины 19в	беседа	1
8	Академическая живопись	беседа	1
9	Творчество А.А. Иванов. Композиция классической картины	беседа	1
10	Европейская скульптура 1-й половины 19 века.	беседа	1
11	Русская скульптура 1-й половины 19 века	беседа	1
12	Бытовой жанр: А. Венецианов, П. Федотов	беседа	1
13	Английский пейзаж первой половины 19 века	беседа	1
14	Декоративно-прикладное искусство Европы первой половины 19 века. Мебель	беседа	1
15	Декоративно-прикладное искусство Европы первой половины 19 века. Фарфор	беседа	1
16	Декоративно-прикладное искусство Европы первой половины 19 века. Стекло. Шпалеры.	беседа	1
17	Европа романтическая и реалистическая.	беседа	1
	IV год обучения. II полугодие		17
18	Английские романтики	беседа	1
19	Реализм Европы 19 века	беседа	1
20	Декоративно-прикладное искусство Европы второй половины 19 века	беседа	1
21	Декоративно-прикладное искусство Европы второй половины 19 века.	беседа	1
22	Искусство 2-й половины 19 века. Реализм в России. Передвижники.	беседа	1
23	Реалистическая живопись и портреты работы В.Г. Перова	беседа	1
24	Русский пейзаж 19 века.	беседа	1
25	Верещагин и русские баталисты.	беседа	1
26	Религиозная живопись, сказочный и духовный мир 19 века	беседа	1
27	Сказочный и духовный мир В. Васнецова	беседа	1
28	История и история в портретах	беседа	1
29	Историческая тема народного движения в творчестве В.И. Сурикова.	беседа	1
30	Декоративно-прикладное искусство России второй половины 19 века	беседа	1
31	Декоративно-прикладное искусство России второй половины 19 века. Интерьер. Мебель	беседа	1
32	Декоративно-прикладное искусство России второй половины 19 века. Фарфор. Металл. Стекло	беседа	1
33	«Мир искусства» и «Голубая роза»	беседа	1
34	Подготовка к экзамену		1
	Итого:		34

	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Аудиторные занятия
	V год обучения. I полугодие		17
1	Введение. Мир на рубеже веков.	беседа	1
2	«Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа веков	беседа	1
3	Традиции передвижничества и мастера нового реализма — Серов, Коровин, Врубель	беседа	2
4	Дягилевские Сезоны	беседа	1
5	Символизм в искусстве Европы и России 19-20вв.	беседа	2
6	Пророческая и огненная живопись М. Врубеля	беседа	1
7	Скульптура конца XIX — начала XX века. Стилиевые направления. Творчество ведущих представителей.	беседа	1
8	Русская скульптура начала 20 века.	беседа	1
9	Импрессионизм. Традиции русского пленера	беседа	2
10	Открытия импрессионистов. Русский импрессионизм: традиции и новаторство	беседа	1
11	Искусство первой половины XX века. Стилль Модерн	беседа	2
12	Декоративно-прикладное искусство Европы первой половины 20 века	беседа	1
13	Декоративно-прикладное искусство России первой половины 20 века. Модерн.	беседа	1
	V год обучения. II полугодие		17
14	Лики смятенного времени. Авангард. Супрематизм	беседа	2
15	Революционное и Советское искусство. АХРР, ОСТ	беседа	1
16	Образы духовного мира	беседа	1
17	Постимпрессионизм в Европейской живописи (Фовизм, Кубизм).	беседа	2
18	Советское искусство и плакат ВОВ	беседа	2
19	Графические циклы ВОВ и послевоенного периода	беседа	1
20	Живопись ВОВ и военная тематика в послевоенные годы.	беседа	1
21	Портрет 40-50-х.	беседа	1
22	Бытовой жанр и суровый стиль живописи	беседа	1
23	Развитие эпического и городского пейзажа	беседа	1
24	Декоративно-прикладное искусство Советской России	беседа	3
25	Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России	беседа	1

Содержание разделов и тем I ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение в предмет. Виды изобразительного искусства.

Введение: Что такое Искусство. Зачем искусство людям? Роль искусства в жизни человека. Когда появилось искусство. Способы отражения действительности и ее познание. Тайна мастерства. Творческая идея и простое копирование. Виды искусства. Пространственные и временные виды искусства. Средства творческого выражения, которые мы выбираем. Творческий процесс.

Вид искусства: архитектура. Строительство – один из древнейших видов деятельности. Понятие термина архитектура. Виды сооружений. Связь архитектуры с жизнью и мировоззрением общества. Идея, содержание, форма. Понятие стиля. Архитектура – «каменная летопись мира». Архитектор-художник. Влияние внешних факторов на архитектуру. Связь пространства и формы

здания. Этапы создания архитектурного произведения. Почва и замысел архитектора. Влияние климата на архитектуру. Полихромия (цвет) в архитектуре. Синтез художника и инженера: фантазия в архитектуре. Необычные дома мира. Современные тенденции в архитектуре.

Вид искусства: скульптура. Что такое скульптура. Что может изображать скульптура. Виды скульптуры. Материал и идея. Техника создания скульптуры. Этапы создания скульптуры и инструменты. Цвет и материал. Роль постамента

Вид искусства: графика. Графика и первобытный человек. Понятие «графика». Язык графики. Виды графики. Рисунок и печатная графика. Линейный рисунок. Тоновый рисунок. Материалы для рисования (графические материалы): дощечка, пергамент, бумага. Инструменты для рисования. Историческая эпоха и графические инструменты. Отличие графики от других искусств. Подчеркнутая плоскость пространства. Печатная графика. Возможности применения печатной графики. Гравюра и ксилография. Книжная графика. Плакат. Современные возможности графического искусства.

Вид искусства: живопись. Живопись – писать жизнь. Язык живописи. Двухмерность живописи. Искусство плоскости. Иллюзия объема. Художник – живописец. Техника живописи. Темпера, гуашь, акварель, пастель. Мозаика. Фреска. Станковая картина. Масляная живопись. Плоскость и объем. Витраж. Свет и пространство в живописи. Перспектива.

Живопись: теория цвета. Колорит, тон, светотень Теория цвета. Цветовой круг. Первичные и вторичные цвета. Свет и цвет. Цветовые ряды. Колорит. Тон. Светотень.

Жанры живописи. Развитие жанров. Жанр портрета: проблема схожести. Виды портрета. Художник и заказчик. Критерии оценки портрета. Этапы развития портретного жанра. Мир, окружающий человека - пейзаж. Пленэр. Натюрморт: жизнь неживых предметов.

Почему так важна «композиция»?! Организация пространства Композиция. Организация пространства картины. Формат картины. Вертикали и горизонталы. Диагонали в картине. Центры композиции: геометрический, композиционный, смысловой. Точки зрения. Виды перспектив. Линия горизонта. Ритм в картине. Симметрия и равновесие. Время и движение в картине.

Цвет свет и художественный образ. Цвет и свет в картине. Символика цвета и предмета Цвет и свет в картине. Художественный образ.

Вид искусства: Русские народные художественные промыслы. Жажда красоты: украшение человеческого быта и труда. Понятие "народные художественные промыслы". Причины их возникновения. Создатели изделий народных художественных промыслов: кто они? Народные мастера. Гармония пользы и красоты. Поэтический мир образов. Вдохновение природой. Назначение русских народных художественных промыслов. Этнография, фольклор: и их роль в развитии народного промысла. Центры художественных ремесел.

Народное жилище как образ мира. Убранство крестьянской избы и предметы быта. Домовая резьба.

Художественная обработка дерева. Основные виды и промыслы по обработке дерева (Русский Север, Поволжье, Подмосковье): вытесывание, долбление, вытачивание на токарном станке, гравировка, резьба. Художественные и технические особенности, принципы применения, круг образов: в резьбе по дереву, в росписи по лубу, бересте и дереву. Незначительное количество сохранившихся деревянных изделий в южных районах и обилие их в северных (Новгород, Ладога).

Архитектурная резьба. Архитектурная резьба в народном зодчестве Поволжья, Севера, Сибири. Ее расцвет по 2 половине XIX века в Верхнем и Среднем Поволжье. Реалистические черты в трактовке мифологических образов, животных и растительных мотивов. Своеобразное претворение декоративных мотивов русского классицизма. Функциональность резьбы и связь с конструкцией сооружения. Изменение форм резьбы от ясных, монументальных к измельченным (конец XIX века). Прорезная резьба.

Резьба по дереву в мебели и домашней утвари. Роль функции предмета при выборе техники и характера украшения. Расцвет скобчатой резьбы с инкрустацией в Городецком районе Нижегородской обл. Ее технические и декоративные особенности. Трансформация древних образов. Трактовка обрядовых сюжетов.

Резьба по бересте и ее центры: Север России, Западная Сибирь, Алтай, Шемогодская резьба близ Великого Устюга. Техника: прорезь и тиснение.

Яркая Хохлома, самобытный Городец и другие местные центры росписи. Роспись по лубу, бересте и дереву (мебель, домашняя утварь, орудия труда). Техники. Особенности местных направлений – северодвинского, мезенского, хохломского, городецкого. Связи с иконописью, убранством рукописей. Отражение крестьянского быта. Влияние города. Произведения с росписью по дереву - семеновская и семинская Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Северодвинские росписи.

Деревянная игрушка. Игрушка деревни Богородское. Тематика. Сатирические типы. Традиционная подвижная игрушка — «Кузнецы», «Дровосеки». Значение материала, его фактуры, цвета. Игрушка Сергиевского посада (Московской губ.) - резное дерево, папье-маше. Обобщенность и меткость сатирических характеристик. Яркая роспись. Сатирические типы: барыня—дура, франт—гусар. Положительные типы крестьян. Резчики Рыжовы. Абрамцево-кудринская резьба по дереву. История возникновения матрешки. Различия в форме и декоре Семеновской, Загорской, Полхов-Майданской матрешки. Народные промыслы по обработке бересты (Архангельск, Вологда). Плетение из лозы и соломки.

II ПОЛУГОДИЕ

Художественная керамика. Особенности керамики как материала. Распространение гончарного круга. Простота и практичность форм посуды. Основные виды посуды - мореная, лощеная, поливная. Ее декоративность и орнаментация. Поливы. Архитектурная поливная керамика.

Керамика на просторах России. Балхарская керамика и ее художественные особенности. Способы ее оформления. Изразцы архитектурные и печные: красные (терракота), муравленые (зеленые, поливные), многоцветные, рельефные (2-й половина XVII в.). Многообразие сюжетов. Связь с резьбой по дереву. Центры производства: Москва, Ярославль. Гладкие изразцы. Многообразие сюжетов и надписей. Скопинская керамика (г. Скопин Рязанской губернии) и ее особенности (скульптурный декор, глазурь). Ее развитие с 60-х годов XIX века. Декоративное направление. Причудливость форм сосудов (глазурь коричневая, зеленая).

Гжель (Московской губ.) - старейший центр русского народного керамического искусства - выдающееся явление в керамике XVIII века. Многообразие народных традиций Гжели. Гжельский полуфаянс, фарфор, майолика. Переход от производства майолики к полуфаянсу. Упрощение форм, монохромность. Взаимосвязи с керамическим заводом. А. Гребенщикова. Своеобразие форм квасников и кумганов. Обобщенность и выразительность их скульптурных украшений и росписей. Широкий круг сюжетов. Особенности Ленинградских, Конаковских, Дмитровских изделий.

Керамическая игрушка: глиняные игрушки России (Московская, Рязанская, Вятская, Тульская. Пензенская и другие губернии). Характерные приемы работы с материалом на промыслах глиняной игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская, абашевская, жбаниковская). Дымковская игрушка (слобода Дымково города Кирова, быв. Вятки). Техника. Древние истоки дымковской игрушки. Сочетание архаических форм и позднейших наслоений («всадник»). Новое осмысление форм («барыня», «нянька»). Яркая цветистость, орнаментальность. Обобщенность формы и цвета. Элементы шаржа.

Художественная обработка металла. Многообразие древнерусских традиций, воплощенных в современных промыслах по художественной обработке металла. Серебро с чернью Великого Устюга. История промысла, его истоки и традиции, ассортимент. Технические приемы: сочетание черни, канфаренного фона и рельефа. Работы по заказу (табакерки, ложки, чарки). Изображение «галантных» сцен, пейзажей, батальных сцен. Использование книжных иллюстраций. Развитие лучших черт гравировки с чернью: выразительность силуэта изображения, декоративность рисунка, тонкость и изящество линий. Древнейшие типы недорогих серебряных с позолотой и цветным стеклом женских украшений. Их изменение в связи с изменением одежды и быта. Великоустюжская чернь. Копии гравюр, растительный орнамент. Упадок, с 40-х годов XIX века.

Места и Мастера. Кубачи - ювелирный центр Дагестана. Художественные изделия с чернью со знаменитыми кубачинскими узорами: "ветвь", "мархарай". Разнообразие технических приемов. Златоустовская гравюра на металле. Ростовская финифть. Возникновение промысла и развитие его традиций. Предметы церковного обихода в ассортименте раннего периода. Портретная миниатюра. Роль цвета. Женские украшения в ассортименте промысла. Возрождение декора-

тивных принципов финифтяной росписи. Ювелирные изделия других промыслов: Мстера, село Красное. Каслинское чугунное литье. Истоки промысла. Стальные, железные, медные бытовые художественные изделия ("фигурные" замки, черенки ножей и тому подобное) - с. Павлово. Ворсма Нижегородской губ. Расширение медного и серебряного дела в Красносельском районе Костромской губ., в Казанской губ. и других.

Опасный и прекрасный металл: производство холодного оружия, украшенного гравированным узором с позолотой. Технические приемы декорировки: травление, насечка золотом и серебром, воронение.

Художественная обработка камня. Художественные изделия из камня, кости, рога. Специфика материалов. Развитие уральского промысла по художественной обработке камня. Центры изготовления изделий: Кунгур, Борнуково, каменная анималистика на промыслах. Тувинская резьба по камню.

Художественная обработка кости и рога. Материал: кость моржовая, мамонтовая, домашних животных. Техника: выпиливание, токарная работа, резьба, глухая, объемно-скульптурная, ажурная, «на проем». Назначение костяных предметов. Их орнамента. «Травный орнамент». Монументальная трактовка. Традиции в обработке кости в России. Холмогоры, Тобольск (Мамонтовая кость), Чукотка, Хотьково - центры костерезного искусства. Их своеобразии, художественные особенности ремесла.

Русские художественные лаки. Материалы и традиции. Иконописные истоки в творчестве мастеров Палеха, Мстеры, Холуя.

Федоскино - старейший центр лаковой миниатюры. Федоскинская миниатюра. Федоскинская артель живописцев (с. Федоскино Московской области) — старейший центр лаковой миниатюры. История промысла и его традиции. Письмо "по сквозному" и "по плотному"- два вида федоскинской масляной живописи. Сюжеты лаковых изображений: пейзаж, тематическая миниатюра, портрет, орнаментальные композиции. Копийно-интерпретаторские работы. Традиционные сюжеты: «тройка», «чаепитие», «пляски». Творческие композиции: натюрморты, пейзажи. Реалистические начала, праздничность, насыщенность колорита. Массовые и уникальные произведения.

Мстерский пейзаж.

Палехские лаки. Возникновение лаковой миниатюры в с. Палех Ивановской области. «Артель древней живописи» (1924). Использование технического опыта росписи на папье-маше миниатюристов с. Федоскино (Подмосковье). Претворение традиций древнерусской живописи. Особенности художественного видения палешан. Орнаментальность композиций, контрастность, звучность цвета, графичность, роль золота. Тематика: фольклор, крестьянский труд, классическая литература (А.С. Пушкин, А.М. Горький, М.Ю. Лермонтов). Поиски новых тем. И.И. Голиков (1886—1937) — выдающийся художник, новатор, организатор артели. Романтическая приподнятость его образов. Серия «Битва». «Третий Интернационал» (1927). Блестящее оформление Голиковым эпоса «Слово о полку Игореве» (изд. «Академия», 1934) как пример органического единства поэтических и изобразительных образов. Творческая индивидуальность мастеров И.М. Баканова, А.В.Котухина, И.З. Маркичева, А.И. Ватагина, Д.Н. Буторина, И.Л. Вакурова и др.

Традиции русского художественного лака. Холуйская миниатюра. «Холуйская художественная артель» - с. Холуй Владимирской области (1934). Переосмысление холуйской иконописной традиции. Стремление к реалистической трактовке образов. Жанровые миниатюры Холуя. Натуралистические тенденции. Поиски современной бытовой темы. Основоположники миниатюры Холуя: С.А. Мокин (1891—1945), В.Д. Пузанов-Молев (1892-1961), К.В. Костерин (р.1899).

Железные лакированные подносы Жостова - уникальная область искусства русских художественных лаков. Техника росписи. Основные этапы развития промысла. Жостовский колорит.

Развитие искусства лаковой миниатюры на папье-маше (предприятие П. Лукутина, с. Давилково в Подмосковье). Назначение изделий. Техника. Особенности — лессировки, накладные фоны — золото, серебряный порошок, перламутр. Значение черного фона. Сюжетная миниатюра для разных слоев общества. Традиционные мотивы: чаепитие, тройка, гулянье. Свободное копирование русских в западноевропейских художников. Черты реализма, декоративное и пластическое решение формы.

Народная вышивка. Искусство вышивки. Возникновение вышивки. Орнамент русской вышивки и его корни. Колорит вышивки. Основные виды технических приемов: 1) вышивка по

сплошной ткани - (двухсторонний шов, набор, вышивка крестом, гладьевые швы, тамбур, золотое шитье); 2) вышивка по сквозной ткани с предварительно выдернутыми нитями (строчка по перевитии, строчка «по письму» и другие). Связь вышивки со структурой ткани. Роль контура, фактуры швов в декоративном решении. Широкое применение вышивки в одежде и предметах быта во всех слоях общества. Особое разнообразие русской народной вышивки. Крестецкая, Горьковская, Рязанская, Калужская, Владимирская, Мстерская, Ивановская вышивки. Нижегородские и Торжокские золотошвейные изделия. Вышивка севера России. Скупость цветовой гаммы. Устойчивость мифологических образов и древних композиционных приемов. Вологодские подзоры («строчка по письму»). Образы устно-поэтического творчества, сцены дворянско-помещичьего быта и их сатирическое толкование, использование лубочных картинок. Золотое шитье. Центры золотошвейного промысла: Москва, Торжок Тверской губ., Нижегородская губ. и другие. Живописность. Поиски воплощения в вышивках современных тем. Несоответствие тем назначению изделий. Творческие успехи вышивальщиц к концу довоенного периода.

Искусство стеклоделия. Технология стекла. Скупость цветовой гаммы. Применение лепных украшений. Разнообразие видов стеклянных изделий: питьевая посуда, ювелирные украшения, витражи, оконное стекло. Художественное стекло. Восстановление стекольной промышленности. Ведущие стекольные заводы России: Гусевский и Дятьковский хрустальные заводы; Ленинградский завод художественного стекла. Изобретение сульфидного стекла (1957 год)

Кружевоплетение и пуховязание. Способы плетения кружев. Парные, сцепные кружева. Михайловские численные кружева. Использование в выполнении кружев предварительных рисунков - сколков. Основные технические приемы кружевоплетения (численное и сколочное, многопарное и сцепное). Материал: лен, шелк. Содержание узоров: растительный мир, геометрические мотивы, реже - мифологические образы. Выделение центров: Подмосковье, Ростов Великий, Вологда, Рязань, Елец и ряд других. Общие черты и местные художественно-технические особенности. Своеобразие кружевных центров. Техника выполнения, мотивы орнамента. Помещичьи мастерские. Творческое освоение художественно-технических приемов западноевропейских кружев. Металлическое кружево и его самобытный характер. Богатство фактуры. Оренбургский пуховязальный промысел. Жизнеутверждающее начало народного искусства. Его успехи на международных выставках.

Русское узорное и ручное ткачество. Ткачество. Лен, конопля, шерсть. От стана к станку. Техника: ручное ткачество, набойка. Ручное ткачество - полотно, пестрядь, бранина, закладное ткачество, простые сукна. Связь характера орнаментики с техникой ткачества. Набойка. Техника. Способы печатания: масляной красной по холсту (верховой); резервированием или протравлением (кубовой). Основа - холст, хлопчатобумажные ткани. Обобщенность и разнообразие орнаментальных мотивов: геометрические, растительные, узоры шелковых тканей и другие. Плоскостность, графичность трактовки. Плавность ритмического строя. Значение фактуры и цвета холста. Крашенина. Живучесть древнерусских традиций. Обогащение типов узоров. Подвижность, сочность, многоплановость в трактовке орнамента. Распространение волнообразного ритма. Влияние шелковых тканей. «Лицевые набойки». Графичность. Связи с гравюрой, лубком.

Декоративное и лицевое шитье. Виды декоративных швов: жемчугом – «низание» и «сажение», золотом, шелками. Широкое использование в предметах одежды светского и церковного обихода. Лицевое шитье. Связь с живописью. Мастерская Евфросинии Старинкой (Москва, середина XVI века). Психологическая трактовка образов, живописность. Царицина мастерская. Повышенная декоративность. Золото-серебряное кружево. Техника. Широкое применение в одежде и предметах обихода. Орнаментальные мотивы. Узорное ткачество Русского Севера, Центра и Южной России. Механическое ткачество и его промыслы. Техника ремизного ткачества. Появление ковровых промыслов в России (19 век): в Курской, Орловской, Воронежской, Саратовской губерниях, в Сибири. Техника изготовления ковров. Ворсовые и безворсовые ковры. Ковры Дагестана и Башкирии. Различие техник. Другие виды художественной росписи ткани: батик (холодный, горячий), свободная роспись, аэрография. Технология изготовления изделий. Ассортимент

II ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение. Первобытное искусство. Что такое красота. Откуда в человеке возникло понимание красоты. Представления о красоте. Что красиво и некрасиво. Чувство прекрасного и красота природы. Искусство Палеолита. Пещера Альтамира. «Я есть! Я существую!»: ранние рисунки первобытного человека. Пещера Ляско. Принципы изображения в эпоху Палеолита. отличие изображений эпохи Мезолита от изображений эпохи Палеолита. Петроглифы. Человек и его участие в событиях Мира. Пиктограмма.

Искусство Неолита. Понятие термина «эпоха Неолита». Достижения человека. Жилище человека. Таинственные камни: мегалитические сооружения. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. Кромлех близ Стоунхенджа, Англия. Будущее, освещенное металлом: Бронзовый век. Декоративно-прикладное искусство: каменные и керамические изделия.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Вавилон. Искусство Шумер. Урук – один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат – жилище бога. Памятники изобразительного искусства: рельеф, мозаика, скульптура.

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города –города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилоня религиозных сюжетов.

Искусство Персии и ДПИ Междуречья. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Просмотр документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры».

Декоративно-прикладное искусство Междуречья: камень, керамика. Крашеная керамика Обейда и Джемдет-Насра. Глиптика. Техника инкрустации и мозаики. Металл. Текстиль. Ювелирное дело. Мебель. Декоративная живопись. История археологических открытий в этом регионе. Глазурованная облицовка в архитектуре Вавилоня. Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Гробница Кира. Ападаны. «Воины» - изразцовый фриз из Суз.

Искусство Древнего Египта. Миф и религия – основа искусства Древнего Египта. Идея вечной жизни. Законы «египетского стиля». Скульптурные «двойники». Скульптор – «творящий жизнь». Древнее Царство: загадка пирамид. Первые мастаба. Гробница Джосера. Пирамиды Гизы. Архитектура Египта и искусство Луксора. «Лабиринт» Аменхета III. Храмовый ансамбль в Карнаке. Храм Амона в Луксоре. Большой сфинкс. Храмы в скалах: храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Женщина-фараон – царица Хатшепсут. Сфинксы Петербурга. Амарнский период. Эхнатон и Нефертити. Фараон Тутанхамон. Новый стиль изображения. Интерес к изображению окружающего мира: росписи дворца Ахетатона. Амарнский портрет. Фаюмский портрет.

ДПИ Древнего Египта. Зарождение художественных ремесел в Древнем Египте. Действие канона в ДПИ. Камень. Керамика. Сосуды из алебастра, стеатита, порфиры, яшмы. Стекло. Металлы. Обработка бронзы, меди и глины. Дерево. Ткани. Ювелирное дело. Мебель. Декоративная живопись. Особенности египетского стиля. Рельефы и росписи. Мелкая пластика. Техника фаянса, зерни в Среднем царстве. Ведущее место фиванской скульптурной школы. Расцвет прикладного искусства. Искусство времени Эхнатона. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла.

Искусство Древней Греции. Крито-Микенское искусство. Греция – колыбель Европейской цивилизации. «Почему Античная Греция?» Раскрытие термина: Античность. Чудесный древний мир Эллады. От островов Эгейского моря до побережья Фракии (географические и климатические особенности Древней Греции). Жизнелюбивый народ Древней Греции. Каллокогатия. Крито-Микенское искусство. Остров Крит. «Владыки моря».Кносский дворец. Жизнерадостная живопись: фрески Кносского дворца. Микены. Тиринфский акрополь. «Сокровищница Атрея». Критская керамика, стетатитовые сосуды, золотые кубки. Камень. Керамика. Металл. Дерево. Ткани. Ювелирное дело. Мебель. Декоративная живопись. Микенское золото и бронза, перстни- печати.

Архитектура Древней Греции. Структура древнегреческого храма. Ордерная система: дорическая, ионическая, коринфская. Прогулка по Акрополю.

Скульптура и декоративно-прикладное искусство (далее – ДПИ) Древней Греции Великое восхищение человеком. Коры и курсы архаики. Бронзовая Классика. Мирон. Поликлет. Фидий. Индивидуальность человека Поздней Классики. Скопас. Пракситель. Лисипп. Вазы гомеровского периода, чернофигурные и краснофигурные периода архаики. Центры художественных ремесел в материковой и малоазийской Греции. Орнамент и его виды. Ювелирное дело. Мебель.

Искусство Этрусков. Мир Древней Италии. Почему их называют «этруски». Этруски – градостроители и инженеры. Некрополи и гробницы этрусков. Росписи гробниц. Керамика и погребальная скульптура этрусков. Тосканский ордер. Этрурия и Древний Рим – соседи и ровесники. Литье, чеканка, гравировка, изготовление зеркал в Этрурии. Буккеронеро.

Скифы. Звериный стиль.

Искусство Древнего Рима. Рим – вечный город и великая империя. Легенда о капитолийской волчице. Культура и ценности римлянина. Греция и Рим: искусство и власть. Архитектура Древнего Рима. Правила Витрувия. Римская ячейка. Дороги Империи. Форумы Древнего Рима. Арка Тита. Троянский и коринфский ордер. Колизей. Культура римских терм. Термы Каракаллы. Пантеон – храм всех богов.

ДПИ Древнего Рима. Особенности декоративного искусства античного Рима. Древнегреческое влияние и влияние римских провинций на становление ДПИ Древнего Рима. Камень. Керамика. Стекло. Металл. Дерево. Ткани. Ювелирное дело. Мебель. Интерьерные стили. Декоративная живопись. Культура и искусство античного мира Прикладное искусство. Вазы и вазапись. Римская скульптура. Монументальные статуи. Происхождение и развитие римского скульптурного портрета. Римские исторические рельефы и мозаики. Росписи загородных вилл. Помпеи и Геркуланум: росписи. Искусство Древнего Рима в коллекции Эрмитажа. Роль культуры и искусства Рима для позднейшего развития искусства в Европе и на Ближнем Востоке.

Раннехристианское искусство. Искусство катакомб. Местечко Катакумб. Первые христиане. Росписи катакомб. Иносказание и символика в изображениях раннего христианства. Раннехристианские базилики: план и убранство базилики. Санта Мария Маджоре и церковь св. Лаврентия. Росписи и мозаики церквей. Мир после падения Империи.

Искусство Средних веков. Европа и племена варваров. Новые королевства Европы. Этапы развития искусства Средневековья. Искусство варварских королевств. Подражание римскому зодчеству: гробница Теодориха в Равенне. Строительство Дома Божьего: базилика Раннего Средневековья. Ювелирное искусство эпохи Меровингов: клад из Турне, фибула из Чесены, евангелие Теоделинды, вотивная корона Вестготского короля Рецесвинта (VII в.), реликварий из церкви св. Морица. Характер интерьера дороманского и романского периодов. Основные формы мебели. Шпалеры. Византийские и восточные шелковые ткани.

II полугодие

Искусство Каролингского Возрождения. Карл Великий и его империя. В подражание римскому зодчеству: церковь в Аахене. Монастырь: обитель страждущих и источник мудрости. Декор каролингского храма. Росписи и многоцветные мозаики. Ювелирного искусства каролингского периода. Кубок Тассило, реликварий Видукинда, оклад Евангелия Карла Лысого, облицовка алтаря церкви Святого Амвросия в Милане, оклад Золотого Кодекса. Перегородчатая эмаль, литье. Искусство книги в империи Каролингов. Резная кость каролингско-оттоновского времени.

Искусство Средних веков. Романское искусство. Понятие термина «Романский стиль». Замок и рыцарская культура. Территория замка. Особенность Романской архитектуры. Храм как образ Креста Животворящего. Суровая мощь и простота. Крестовые своды. Романская арка. Порталы романских храмов. Романская скульптура.

ДПИ Романского Средневековья. Немецкие шпалеры – ковер Святого Герона из Кельна (XII в.). Шпалеры из Гальберштадского Собора (XIII в.). Изделия из металла конца XI-XII вв. (фигура Дьякона из собрания Эрмитажа). Монах Теофил и его труд «Schedule diversarum artium», его значение для изучения средневекового прикладного искусства. Изделия Гильдесгеймской школы XII века – работы монаха Рожера из Гильмерсгаузена (падерборнские алтари). Выемчатые эмали XII-XIII вв. Немецкие школы – Кельнская и Лотарингская. Работы Годфруа де Клера и Никола из Вердена, их технические и стилистические особенности. Лиможские эмали и их особенности. Ла-

тунные и медные изделия XI–XIII вв. Центры их производства (Верден, Лютих, Маастрихт, Динан). Их характер и назначение (водолей, подсвечники). Ковер из Байе (кон. XI – нач. XII вв.).

Средние века. Искусство Готики. Наивысший расцвет средневековой культуры. Город и городской собор. Устремленность вверх: мода в одежде и архитектура. Готический храм: инженерные и стилевые особенности. Витраж – Свет Божественный. Динамичный рассказ готической скульптуры.

ДПИ Готики. Влияние форм архитектуры на прикладное искусство. Увеличение предметов светского назначения, усиление реалистических тенденций. Особенности орнамента. Проникновение светской тематики. Развитие старых и появление новых приемов художественной обработки металла (техника паяния). Работы Гуго из Оньи и мастеров его круга (оклад Евангелия, Фрейбургский крест). Усиление декоративного начала и перегруженность форм, характерная для изделий поздней готики. Реликварии, монстранцы, латунные изделия. Мебель готического периода. Изменение интерьера, появление большого количества жилых помещений, стремление к роскоши, обусловленное усилившимися связями со странами Востока. Появление рамочной конструкции мебели. Формы мебели – сундук, шкаф, поставец, мебель для сидения, кровать. Приемы художественной обработки – различные виды резьбы. Типы орнаментации. Базельские и Баварские шпалеры XIV–XV веков. Французские шпалеры. Парижские ткачи XIV века. Никола Батай. Анжерский Апокалипсис. Книжная миниатюра, пронизанная светом витража. Псалтирь Бланки Кастильской. Влияние архитектуры на книгу. «Дролеры». Псалтирь Людовика Святого. Портрет в книжной миниатюре. Светская книга. Братья Лимбург. «Богатейший часослов». «Рукопись Манессе».

Искусство эпохи Возрождения. Раннее Возрождение. Определение понятия «Возрождение». Споры о «Возрождении». Периоды эпохи Возрождения. Черты Нового Времени. Подражание Античности. Человек – центр и высшая цель мироздания. Итальянское Возрождение. Флоренция. Джотто ди Бондоне. Сиена. Civitas Virginis – город Девы. «Маэста» Дуччо ди Буонинсеня. Готика в живописи Возрождения. Понятие об «Интернациональной Готике». Двусторонний алтарный образ. Миниатюры «Страстей» – самые радостные миниатюры в Западноевропейской живописи. Симоне Мартини: живописец-рыцарь. Ценность жизненного впечатления. Реализм и воображение в живописи Симоне Мартини. Фреска «Кондотьер Гвидориччо да Фольяно». «Благовещение» Симоне Мартини. Зал Девяти в палаццо Пубблико. Символика и реализм в фресках «Плоды доброго и дурного правления и их плоды» А. Лоренцетти. «Истина в деталях».

Раннее Возрождение. Рождение портрета. Рождение живописного портрета. Пентуриккио «Портрет мальчика». Пьеро дела Франческо «Федерико де Монтефельтро»: портрет супругов в профиль. Иллюзия реальности: фрески Мазаччо в церкви Санта Мария дель Кармина. Фрагмент фресок «Изгнание из рая». Лирическое земное чувство: «Мадонна» Филиппо Липпи. Возрождение античного мифа. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», «Весна».

Скульптура эпохи Возрождения. Интерес к античной скульптуре. Академия «антиквариетов». Донателло – ученик Брунеллески. Отдельно стоящая круглая скульптура. Возрождение формы конной статуи. Памятник кондотьеру Гаттамелате. Зарождение массовой культуры: рельефы Лука дела Роббиа. Андреа дель Верроккьо: скульптура интереснее жизни. Памятник Бартоломео Каллони на площади Санти Джованни Паоло в Венеции. Великий Микеланджело. Возвышенное горе: «Пьета» Микеланджело. Безграничная мощь человека, воплощенная в образе «Давида».

ДПИ эпохи Возрождения. Предпосылки для развития художественного ремесла в странах Западной Европы. Дальнейшее развитие цехов, появление первых мануфактур. Светский характер прикладного искусства, связь с другими видами искусства. Участие крупнейших художников в создании произведений прикладного искусства. Стилеобразующая роль орнамента (гротескного) в развитии прикладного искусства. Основные виды прикладного искусства эпохи Возрождения. Итальянская майолика (конец XV–XVI вв.). Формы сосудов и их назначение. Главные художественные центры – Флоренция, Фаэнца, Дерута, Губбио, Сиена, Кастель-Дуранте, Урбино. Лиможские расписные эмали XV–XVI вв.

Высокое Возрождение: время великих гениев. Леонардо да Винчи – человек, опередивший свое время. Гений Рафаэля. Микеланджело Буонарроти. Росписи Сикстинской капеллы. «Мир прекрасен, а человек – часть этого мира».

Венецианские колористы. Праздничная живопись. Венеция – золотоволосая красавица. Гармония и покой полотен Джорджоне. «Юдифь». Тициан. Проблема человеческой совести: «Ди-

нарий кесаря». Форма, вылепленная цветом. «Святой Себастьян». Эмоциональность цвета. Значительная роль пейзажа: «Бегство в Египет». «Венера Урбинская» и «Даная».

Архитектура эпохи Возрождения. Античное наследие в архитектуре. Увеличение строительства общественных зданий. Творческая личность архитектора. Главный принцип: забота о человеке. Брунеллески. Дом приюта для подкидышей. Признаки стиля Ренессанс. Санта Мария дель Фьоре. Грандиозный купол – торжество человеческого разума. Церкви Сан Лоренцо. Городские палаццо. От крепостной формы к праздничной архитектуре. Палаццо Строцци. Палаццо Вальмарана. Классические формы архитектуры Браманте: церковь Темпьетто. Архитектура собора св. Петра в Риме. Символ католического мира. Возрождение традиции строительства загородных вилл. Палладио. Вилла Ротонда. Традиции зодчества ренессанса в архитектуре Санкт-Петербурга.

ДПИ эпохи Возрождения: стекло, мель, металл. Венецианское стекло. Возникновение и развитие стеклоделия в Венеции. Развитие форм и декорировки сосудов. Характерные особенности интерьеров в странах южной и северной Европы. Появление национальных особенностей в мебели. Дальнейшее развитие старых и появление новых форм мебели (сундук поставец, мебель для сидения, кассабанка, столы, кровати). Материалы, конструкция (ящичная и филеночная), приемы художественной обработки (резьбу интарсия, роспись, золочение). Итальянская мебель. Характерные особенности и развитие форм резного орнамента. Развитие орнаментации тканей. Работы художников XV-XVI вв. в этой области. Гранатовый узор, его разновидности и эволюция. Характерные особенности орнамента – большой рапорт, плоскостность, отсутствие светотеневой разработки. Ткани Сиены и жён с изображениями евангельских сюжетов. Различные сорта генуэзских, флорентийских, венецианских тканей (разновидности бархата, камка, аксамит). Итальянские, французские, нидерландские и немецкие вышивки. Распространение «аппликации» – техники, отвечающей особенностям орнамента эпохи Возрождения. Работы итальянских мастеров ювелирного искусства. Бенвенуто Челлини.

Северное Возрождение. Нидерланды. Возрождение в странах Северной Европы. Нидерланды. Германия. Франция. Поверхностное представление о культуре и искусстве Античности. Искусство – передача божественной истины (Истины о Боге). Место человека Северного Возрождения в окружающем мироздании. Человек – центр Вселенной и человек – частица Мироздания. Нидерланды: эпоха странствующих художников. Идея о несовершенстве окружающего мира. Сюжеты и темы живописи художников Нидерландов. Роббер Кампен. Композиция домашнего уюта. Алтарь Мероде. Бюргерский портрет. Ян ванн Эйк. Открытие масляной живописи. Гентский алтарь. Встреча земного и небесного. Мадонна канцлера Ролена. Свидетель священного обряда: портрет четы Арнольфини. Ригор ванн дер Вейден.

Северное Возрождение. Мастера Нидерландов и декоративно-прикладные произведения Гуго ванн дер Гус. Иеронимус Босх. Пороки и грехи мира. Питер Брейгель Старший. Мужичий художник – изображение быта крестьян. Переход от средневековых композиционных принципов и сближение шпалерного ткачества с живописью. Йернар жён Орлей. Его творчество. Серии шпалер по его картонам – «История Товия», «Охоты Максимилиана». Картоны его учеников. Снижение художественного качества фламандских шпалер конца XVI века.

Северное Возрождение. Франция

Франция: «Осень Средневековья», или изысканный мир придворной культуры. Жан Фуке. Школа Фонтенбло. Замки Луары. Замок Фонтенбло. Портретист Жан Клуэ. Легкая стройность пластики Жана Гужона. Шпалерное ткачество во Франции. Мастерская в Фонтенебло и при госпитале Святой Троицы. Ткачи мастерских галереи Лувра. Французская мебель. Парижская школа. Мебель по рисункам Дюсерсо. Особенности Парижской мебели, характер орнамента. Бургундская школа. Мебель по рисункам Гуго Самбина.

Северное Возрождение. Германия

Германия 15-16 века. Западное Возрождение и власть средневековых традиций. Сила Готического стиля. Города – центры культурной жизни. Альбрехт Дюрер. Гравюра на дереве и меди. Серия гравюр «Апокалипсис»: «Меланхолия». Развитие жанра портрета. «Автопортрет Дюрера». Роспись резных алтарей. Станковая и монументальная живопись. «Четыре апостола». Лукас Карнах Старший. В центре всегда человек. Яркость и детальность живописи: праздник для глаз. «Мадонна с младенцем под яблоней», «Женский портрет», «Герцог Генрих Благочестивый». Ганс Гольбейн Младший. Книжные иллюстрации. Смерть – спутник жизни: серия гравюр «Образы

смерти». Придворный портретист Гольбейн. Северное Возрождение в собрании Эрмитажа. Немецкое серебро XVI века. Нюрнберг, Аугсбург и Данциг – основные центры ювелирного искусства. Художественные приемы обработки металла и формы изделий (кружки, кубки, блюда). Собрание ювелирных изделий Эрмитажа. Итальянские, французские, нидерландские и немецкие вышивки. Распространение «аппликации» – техники, отвечающей особенностям орнамента эпохи Возрождения. Немецкое и испанское стекло XV-XVI вв.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Искусство Византии. Римская империя и городок Византий. Константин Великий. Признание христианства. Константинополь – Второй Рим. Периодизация византийского искусства. Особенности византийского общества и византийской культуры.

Центрическая церковь. Купол – небесный свод. Церковь свв. Сергия и Вакха в Константинополе. Храм св. Софии в Константинополе. Внутреннее пространство, его образная выразительность и символика. Купольная базилика. Краски драгоценных камней – мозаика. Понятие термина. Технология создания мозаики. Мозаика церкви Сан Витали. Мозаика мавзолея Галлы Платидии. Христос – Добрый Пастырь. Церковь Сан Аполлинаре. От античной живописи к Византийской. Мозаика храма св. Софии. Страшный Суд и Небесный Иерусалим. От античной живописи – к иконописи.

Искусство Византии. Иконопись. Происхождение иконы, роль моленного образа Как создается икона: техника древних икон. Иконописный канон Византии: «от духовного зрения к канону». Иконоборчество. Причины его возникновения. Движение, направленное против почитания икон. Роль монастырей и женщин в сохранении традиции икон. Византийское искусство после победы иконопочитания. Классика византизма. Создание ритуалов - шествий и поклонений иконе. Формирование алтарной преграды: повышенное внимание к отделению алтарного пространства в храме. Различные типы алтарных преград, их состав. Переосмысление старой и рождение новой иконографии. Создание центрального памятника эпохи – иконы Богородицы Владимирской. Искусство Византии. Светское искусство VI - VII вв. Роскошь Востока: византийский орнамент. Мозаики полов Большого императорского дворца в Константинополе. Темы, сюжеты. Мифологические и пасторальные мотивы, аллегории, сцены охоты, и др. Связь с античной традицией (мозаики полов римских дворцов и вилл). Развитие декорации, орнамента. Мотивы украшения храмов - кресты, символические композиции (“Поместные соборы” в церкви Рождества в Вифлееме), буколические мотивы. “храма типа вписанного креста”, или “храма на четырех колоннах”. Северная церковь монастыря Липса. Христианство и декоративное искусство. Византийское тяготение к роскоши. Узоры тканей. Резьба по кости (трон Максимилиана, Василия I). Ювелирное искусство. Перегородчатая эмаль. Фаянс. Бронза.

Искусство Древней Руси. Древнеславянское искусство и ДПИ. Лесной русский край. Культ природы. Славянские боги. Великая Богиня в искусстве. Обрядность и быт. Капища и храмы. Збручский идол. Крепости и курганы. Тонкая красота: древнерусское ювелирное искусство. Традиции деревянного зодчества. Зарубинская посуда и ювелирные изделия. Черняховская керамика и декор. Глазковый орнамент. Техника выемчатой эмали. ДПИ антов, склавинов и россос. Металл и керамика, украшение фибул 6-7вв. Ромненское и Борщевское городища. Выдающиеся предметы ДПИ. тераторогический стиль. Лунницы, подвески и прочие украшения. Декор амулетов, оберегов, одежды, домашней утвари, жилища и капищ. Символика декора. Ремесла: материалы и приемы. Чеканка, чернь, эмаль, зернь, филигрань; кузнечное и оружейное дело. Работа плотников и каменщиков, замочников, седельников, лучников, котельников. Техника рельефной чеканки, выемчатой и перегородчатой эмали; резьбы по дереву, золочения.

Искусство Киевской Руси. Русь, обращенная в христианство. Византия и Древняя Русь: приемственность в красоте и славе. От Эллады к Древней Руси. Крестово-купольный храм. София Киевская. Русско-византийские мозаичные мастерские. Софийские и Михайловские мозаики. Волшебство фрески. Храм как образ восхождения от Земного к Небесному. Светские сюжеты в росписях Софии Киевской. ДПИ в культуре Древней Руси (9-нач 13вв) Церковно-христианская культура. Монументальное ДПИ. «Сионы», оклады евангелий, ризы икон, раки, паникадило,

складни. Выдающиеся памятники ДПИ: турьи рога из Черной могилы, декор св. Софии Киевской, топорик Андрея Боголюбского

Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Земли. От деревянного зодчества – к белокаменному: истоки. Храмы-богатыри: ц. св. Бориса и Глеба в с. Кидекше, соб. Спасо-Преображения в Переславле-Залесском. Владимирское Возрождение: гармония искусства и природы. Церковь Покрова на Нерли. Княжеская архитектура Боголюбова. Золотые ворота Владимира. Успенский собор. Икона Владимирской Богоматери. Каменная сказка Дмитриевского собора.

Псков и Господин Великий Новгород. Дух свободы и деловитости. «Где София там и Новгород»: София Новгородская. Собор-титан: Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавые домовые церкви. Особенности Новгородского зодчества. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Фрески Спаса на Нередице. Драматизм образов в росписях Феофана Грека церкви Спаса Преображения. Суровая мощь архитектуры Новгородского Кремля. Псковский Кремль. Псковская звонница.

ДПИ Великого Новгорода и Пскова. Меднолитая пластика; змеевика, нательные образки. Техника «огневого золочения»: 14в – век становления профессионального искусства резьбы по дереву. Подъем мастерстваковки, скани, чеканки, гравировки по металлу. Особенности лицевого шитья. Резная кость.

Московская Русь XIV-XV вв. Центр государственности – Москва. Москва – третий Рим: преемственность веры и могущества. Московский Кремль. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Соборы Московского Кремля. Успенский собор, как духовный центр Московского государства. Архангельский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Влияние Владимиро-Суздальской, Новгородской и Романской архитектуры на зодчество Московского Кремля. Придворное мастерство Москвы. 15в. – начало 1-го этапа возрождения искусства ДПИ. Содержание – перенос в Москву традиций Владимира, Новгорода, Пскова. Шедевры ДПИ: «Васильевские» и «Лихачевские» врата, «Людогощинский крест», «Серебряный оклад Евангелии» боярыни Ф.А. Кошки, пелены княжны Марии Тверской.

Иконопись и фрески Древней Руси. Связь Древнерусского искусства с религией. Понятие «икона». Приемы иконографии. Каноничность в иконописи. Высота мастерства изографа: преодоление канона. Путь создания иконы. Иконописец – мастер безымянный и просветленный. Иконы древнейшего периода XI-XIII вв. Святой Георгий новгородский. Икона Владимирской Богоматери. Иконопись Ярославля. Образ Богоматери Оранты (Великая Панагия). Иконография изображения Христа и Богоматери. Как смотреть икону. Символика цвета в иконописи. Иконопись периода «собираания русских земель» XIV-XV вв. Псковская и Новгородская иконопись. «Чудо Георгия о змие», «Битва Суздальцев с Новгородцами». Явление Феофана Грека. Фрески Михайловской церкви и Спасо-Преображения. Москва и зарождение московской иконописной школы. Развитие русского иконостаса. Высокий русский иконостас: композиция и символика. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Андрей Рублев. Троица живоначальная. Одухотворенность и философская глубина творчества Рублева. Спас Звенигородский. Дионисий. Фрески Ферапонтова монастыря. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Древней Руси.

Искусство Москвы XVI-XVII вв. Развитие ДПИ. Переработка достижений ДПИ городов России и введение новаций, блестящий расцвет прикладного искусства, взлет ремесел. Царские и митрополичьи мастерские Великокняжеской Москвы. Мастерство исполнения, светское начало, классическая ясность общей композиции, чистота декора – отличительные черты ДПИ 16в. Приемы резьбы по дереву и камню. Литье, медное литье, литье колоколов. Ювелиры оружейной палаты: Третьяк, Г.И. Перевертка, Поспелка Лукьянов. Шитье металлическое, декоративное. Две столечные школы лицевого шитья.

Выдающиеся памятники: Царское место и Мономахов трон, царские регалии, Царь-Пушка, золотое блюдо Марии Темрюковны, цаты к Троице А. Рублева, «Знамя Салепги», декор архитектурных сооружений Московского Кремля.

Западноевропейское искусство VII века. Введение. Новый век – новая культура. «Первое современное столетие». Великие географические открытия. Мир вокруг солнца. Изменение отношения к Человеку: «тростник», но «мыслящий тростник». Новый человек – буржуа: заказчик и ценитель искусства. Барокко. Классицизм. Реализм. Развитие национальных школ.

Искусство Италии VII века. Италия. Рим – художественный центр мира. Динамичность, безграничность и изменчивость: стиль Барокко. Творчество Л. Бернини. Реалистичность Микеланджело де Караваджо. Итальянские шелковые ткани VII века. Итальянское кружево XVII века. Венецианский рельефный гипюр и развитие его орнамента. Миланские и генуэзские кружева. Фламандское плетеное кружево; его распространение в Европе. Брюссельское кружево "англетер". Кружева Бенш, Малин, Валансьен.

Особенности фламандской школы VII века. Питер Пауль Рубенс. Многообразие, самобытность и реалистичность творчества Рубенса. Рубенс, как источник вдохновения: влияние творчества Рубенса на творчество мастеров 17-18 веков. Антонис ван Дейк в поиске изысканности и утонченности. Неприкрашенная действительность Якоба Йорданса. Жизнь натюрмортов: Франс Снейдерс. Культура Голландии 17 в. Поэзия повседневности. «Малые Голландцы». Природа, предметы, человек и его быт: становление голландских национальных жанров: Франс Халс. Гений Рембрандта.

ДПИ Голландии VII века. Роль Рубенса в формировании стиля барокко в шпалерном ткачестве, его серии - "История Деция Муса", "История Ахилла", "История Константина". Отличительные черты композиции шпалер (пространственное, монументальное решение композиции, яркая красочная гамма, наличие широких декоративных бордюров). Работы учеников Рубенса, Йорданса, Схюта и Юстуса ван Эгмонта. Постепенный упадок шпалерного ткачества в брюссельских мастерских XVIII века.

Испания 17 века: церковь и король. Напряженный драматизм творчества Хусепе де Рибера. Материальность образов Ф. Сурбарана. Диего Веласкес: творческий путь. Вершина реализма испанской живописи. Понятие жанра «бодегон». «Завтрак». Расцвет портретного творчества Веласкеса. Вехи Европейской живописи: «Менины», «Пряхи». Яркий колорит истории: «Сдача Бреды».

Французское искусство 17 века. Зарождение Классицизма: прекрасное и рациональное. Никола Пуссен – создатель классицистического направления в живописи. Темы и герои полотен Пуссена. Величие идей и характеров: «Танкред и Эрминия». Единство человека и природы: «Царство Флоры», «Пейзаж с Полифемом». Простота и благородство крестьянских образов Л. Ленена. Утверждение Классицизма в архитектуре: Версаль, Лувр.

II полугодие

ДПИ Франции 17 века. Мебель. Шпалеры. Ведущая роль Франции в области прикладного искусства. Использование прикладного искусства как средства прославления королевской власти. Стиль барокко и его основные черты. Характер интерьера XVII века, пышность, репрезентативность парадных дворцовых зал; декоративные приемы убранства помещений. "Большой стиль" в прикладном искусстве Франции. Основные формы парадной мебели - кабинет, шкаф, кресла, кровати. Материалы, конструкции и приемы декорирования. Шарль-Андре Булль и его роль в формировании стиля мебели. Создание крупных мануфактур во Франции в середине XVII века - Гобеленовой, шпалерной мануфактур в Обюссоне и в Бове, шелковой мануфактуры в Лионе, мануфактуры ворсовых ковров Савонри. Роль крупнейших мастеров живописи, скульптуры и архитектуры в развитии прикладного искусства. Орнамент рокайль, увлечение китайским искусством и стиль "Шинуазери". Стиль рококо. Шпалерное ткачество во Франции. Основание в начале XVII века мануфактуры Команса и Планша, ее работы (серии по картонам Туссен Дюбрай-ля, Рубенса, Вуэ). Основание королевской мануфактуры гобеленов в середине XVII века. Роль Лебрена как руководителя гобеленовой мануфактуры. Основные серии французских гобеленов XVII века ("Каледонская охота", "История Александра Македонского", "История Людовика XIV", "Замки").

ДПИ Франции 17 века. Ювелирное искусство. Фаянс, стекло. Французское серебро XVII века. Работы французских мастеров - Клода Баллена, Тома Жермена, Франсуа - Тома Жермена. Французское серебро эрмитажного собрания. Ввоз китайского фарфора в Европу и влияние его на западноевропейский фаянс XVII века. Дельфтский фаянс. Французские фаянсы XVII века (Руан, Марсель, Мустье, Лотарингия). Формы сосудов и орнамент. Изменение стиля стеклянных изделий. Появление в XVII веке новых сортов стекла. Чешское и силезское известковое стекло, его свойства, позволившие ввести новые виды художественной обработки - гранение и резьбу. Его формы и орнаментация.

ДПИ Франции 17 века. Фарфор. Фарфор, способ его производства и свойства, как керамического материала. Знакомство европейцев с китайским фарфором в XIII веке. Стремление европейских керамистов открыть секрет производства фарфора. Так называемый фарфор Медичи (XVI в.). Получение в Саксонии настоящего, содержащего каолин фарфора в 1709 году Беттгером. Основание Мейссен-ской мануфактуры, ее история и развитие стиля посудных изделий и изделий мелкой пластики. Работы живописца Герольда и скульптора Кендлера. Венская и Берлинская мануфактуры; их история, характер изделий, мастера. Сервизы, выполнявшиеся для России в Мейссене и Берлине. Мануфактуры в Хехсте, Лювигсбурге, Нимфенбурге, Франкентале. Мелкие немецкие фабрики.

Русское и Европейское искусство VIII века.

Введение (Россия). Петровское время и развитие искусства. Русское Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга. Исторический и культурный расцвет России. Преобразования Петра I и воздействие их на культурную жизнь страны. Первый век развития светской культуры. Новое искусство для новой жизни. Град Петров. Русское Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Петровское Барокко. Загородные дворцы и парки. Д. Трезини и пышное цветение архитектуры Ф. Растрелли.

ДПИ России первой половины 18 века. Мебель. Развитие мануфактур и заводов. Роль и стилистика резьбы по дереву в убранстве интерьеров, предметах обихода, украшении иконостасов (Петропавловский собор. ИЛ. Зарудный), кораблей. Роль охтинских плотников. Мебель общеевропейского типа начала XVIII в. и ее русская интерпретация. Устойчивость народных традиций. Казенная шпалерная мануфактура в Петербурге. Основные жанры русских шпалер: декоративные ("столбы", "стуловые", серия Индийских ковров), репрезентативный портрет ("Персона государева на коне"). Петербургские кирпичные заводы. Трубочная и ценинная фабрика Афанасия Гребенщикова в Москве (1724). Основание стекольных казенных заводов (Москва, окрестности Ямбурга) и частных (Московский уезд). "Зеленое" стекло, его народный характер (формы, роспись, лепнина). Связи с древнерусским стеклоизделием.

ДПИ России первой половины 18 века. Металл. Ткани. Костюм.

Создание сырьевой базы и металлообрабатывающих заводов (Урал, Карелия, Тульско-Каширский район). Центры золотого и серебряного дела: Петербург, Москва. Организация цехов. Сохранение художественных традиций XVII века. Изменение назначения народной металлической посуды в придворном быту и появление новых типов. Агитационно-политическая тематика в орнаментации посуды: аллегории символы, сюжетные изображения. Типы осветительных приборов. Ткани. Художественная природа ткани. Суконные, льноткацкие, шелкоткацкие мануфактуры (Москва, Ярославль и другие). Использование опыта французского шелкового ткачества. Виды тканей, орнаменты, колорит. Роль крестьянского ткачества и набойки в быту всех слоев населения. Костюм. Костюм как ансамбль предметов, формирующих внешний облик человека (платье, прическа, головной убор, обувь, ювелирные украшения, аксессуары). Его синтетическая природа. Зависимость костюма от производственно-экономической базы, политико-социальной жизни общества, культуры, национальных традиций. Введение общеевропейского костюма для высших классов в России (1700). Практические и эстетические черты мужского костюма. Женский костюм - преувеличенность форм, пышность, жесткая каркасная основа. Типы причесок, обуви, аксессуаров. Сохранение старорусской одежды в купеческой и народной среде.

Искусство Европы XVIII в. Искусство Франции. Век Просвещения. Чувствительность и наблюдательность как характерные черты искусства 18 века. Искусство аристократических салонов. Стиль Рококо. Франция – центр художественной жизни Европы. Атмосфера изменчивости и милотности, игры и насмешки. Портрет и пейзаж как основные жанры эпохи. Галантные празднества Антуана Ватто. Колорит тонких нюансов. Театральный характер искусства 18 века. Пасторальный мир полотен Франсуа Буше. Темпераментный и легкий характер творчества Жана Оноре Фрагонара. «Тихая жизнь» вещей в полотнах Ж.Б. Шардена.

ДПИ Франции 18 века. Фарфор. Французский "мягкий" фарфор, его свойства. Первые мануфактуры конца XVII - начала XVIII вв. в Сен-Клу, Шантильи, Менесси. Основание Севрской мануфактуры; история ее развития. Стиль изделий и роль Ф.Буше в его формировании. Пластика Севрской мануфактуры, ее особенности и первые модели. Изобретение "бисквита". Работы парижских скульпторов для Севрской мануфактуры (Ван де Воорст, Деферне, Блондо, Сюзанн). Работы

Фальконе и Буазо. Пластика периода Великой французской революции. Парижские мануфактуры (Локре, Диль и Герар, Наст и др.). Мануфактуры Эльзаса и Лотарингии. Пластика по моделям скульптора Сиффле.

Английский фарфор и его особенности. Мануфактуры в Чельси, Дерби, Вустере. Керамические изделия Веждвуда и его роль в формировании классицизма.

ДПИ Франции 18 века. Мебель. Шпалеры. Фаянс Французская мебель XVII1 века. Новые породы дерева (розовое, палисандровое, амарантовое, красное), приемы декорирования (фанерование, техника маркетри, бронзовые накладки). Стилистические особенности мебели с орнаментом рокайль. Художники-орнаменталисты Жюст Орель Мейссонье, Жиль Мари Оппенор, Никола Пино, Жан Берен; их работы. Крупнейшие мастера мебельщики - Крессан, Каффиери и их работы. Переход к стилю классицизма. Влияние античной мебели. Французские мастера второй половины XVIII века - Ризнер, Бенеман, Жакоб и их работы. Давид Рентген, его работы.

Изменение стиля шпалер в начале XVIII века. Серии по картонам Одрана и Берена. Изменения в технике ткачества и изменение принципов композиции шпалер в середине и во второй половине XVIII века. Дальнейшее сближение шпалер с живописью. Серии по картонам Буше, Удри, Куапеля, Де Труа. Начало упадка шпалерного ткачества и его причины. "Революционные фаянсы" конца XVIII века.

Живопись 1-й половины 18в. в России. Русский портрет А. Матвеева, И. Никитина, А. Антропова. Русский натюрморт – начало. Академия трех знатнейших искусств. Академия художеств как «критерий большого вкуса».

Искусство Англии XVIIIв. Англия «георгианского стиля». Расцвет национальной школы. Назидательная живопись Уильяма Хогарта. Лучшие черты человека эпохи в портретах Джошуа Рейнолдса. Мечтательные образы прозрачной и свежей живописи Томаса Гейнсборо.

ДПИ Англии и других стран Европы 18 века. Английская мебель XVIII века, ее отличительные особенности, материал и формы. Творчество Чипенделя. Классицизм в Англии, роль Роберта Адама в формировании классицизма, работы мастеров-мебельщиков Эппельуайта и Шератона. Немецкая мебель середины XVIII века. Немецкое "рококо" и его отличительные особенности. Мастера-мебельщики, работавшие во дворцах Сан-Суси и Потсдаме (Шпиндлер, Камбли, Нейман). Английский фаянс. Английский фарфор и его особенности. Мануфактуры в Чельси, Дерби, Вустере. Керамические изделия Веждвуда и его роль в формировании классицизма.

Русская живопись 2-й половины 18 века. Русская скульптура 18 века. Формирование стиля Классицизм. Академическая живопись. Движение мысли и души в образах портретистов Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просвещение и патриотизм как основа стиля Классицизм. Индивидуальность русского Классицизма.

Зарождение интереса к круглой пластике и выход ее из прикладного искусства. Скульптурный талант К. Растрелли. Ода, отлитая в бронзе: Анна Иоанновна с арапчонком. Мастер мраморного бюста – Ф. Шубин. М. Ломоносов в русском искусстве.

Архитектура России 2-й половины 18 века. Этапы развития Классицизма в России. Архитектура Санкт-Петербурга Раннего Классицизма: А. Ринальди, А. Кокоринов, Ж-Б. Валлен-Деламот. Строгий Классицизм. Подготовка русских архитекторов Академией художеств: В. Баженов, М. Казаков, И. Старов.

ДПИ России 2-й половины 18 века. Интерьер и мебель Ф.Б.Растрелли. Ансамбли интерьеров - Ч. Камерон (1740-е-1812) в Екатерининском и Павловских дворцах, М.Ф. Казаков (1738-1813) - "золотые комнаты" дома Демидовых в Москве. Ранние работы А.Л. Воронихина (1759-1814) - интерьеры Строгановского дворца в Петербурге. Усадебные интерьеры дворцового типа (Останкино, Кусково) и провинциальные.

Орнамент - античные мотивы, реалистически трактованные растения, пастушеские атрибуты и т.п. Симметрия, четкие ритмы, прямые линии. Самобытность тульской стальной мебели. Самобытность художественного облика виноградского фарфора. М.В. Ломоносов (1711-1765) - основоположник научного стеклоделия, создатель цветного стекла и стекольного производства в Усть-Рудице близ Ораниенбаума. Новаторство Ломоносова в области мозаики. Возрождение секрета смальтового стекла (Портрет Петра I. Полтавская баталия). Своеобразие русского варианта рококо в ювелирном искусстве: причудливость форм, живописность, яркость колорита, новые приемы включения камня. Многообразие ювелирных украшений для костюма. Работы придворно-

го ювелира Иеремии Позье. Крупные серебряные изделия ("Петровский сервиз"). Московские серебряники. Выдающиеся мастера-мебельщики (охтинские мастера Носковы, Н. Васильев, М. Веретенников, Г. Козлов). Мастерские Х. Мейера, Г. Гамбса; Павла Споля; помещичьи.

ДПИ России 2-й половины 18 века Камень. Фарфор. Металл. Создание русскими "рудознатцами" XVII века базы для развития русской камнерезной промышленности. Основание гранильных фабрик (в Петергофе - 1722, в Екатеринбурге - 1726). Организация экспедиции "по розыскам мраморов и специальных камней на Урале" (1766). Строительство Колыванской гранильной фабрики на Алтае (1786-1802). Своеобразие их изделий. Открытие Петром Шаньгиным, Ф. Риддером месторождений крупных монолитов порфиров и яшм. Цветной камень в отделке дворцовых интерьеров (Екатерининский, Мраморный, Строгановский и другие). Классицистические формы каменных ваз, торшеров. Выявление рисунка камня, цвета. Подъем камнерезного дела в России в конце XVIII века. Классицизм в искусстве фарфора. Жан Доменик Рашет (1744-1809) и его деятельность на фарфоровом заводе. Парадный сервиз "Арабесковый". Тематика росписей и задачи скульптурных украшений сервиза. "Назначенный в академики" миниатюрист А.Л. Захаров (1752-1809). Миниатюры и орнаментальные росписи ваз и сервизов (Кабинетский, Юсуповский). Творчество петербургских мастеров металла Ю. Дюваля, Ж.П. Адора, И.Г. Шарфа и других.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Русское искусство 1-й половины 19 века. Россия – «Век Просвещения». Академия художеств 1-й половины 19 века и ее роль в формировании искусства и культуры России. Высокий Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга. Воодушевление и патриотический подъем, вызванный отечественной войной 1812 года. Грандиозность и торжественность: В.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Т. Де Томон. Ансамбли Санкт-Петербурга К.И. Росси. Исаакиевский собор А.А. Монферрана.

ДПИ России 1-й половины 19 века. Интерьер. Расцвет художественной промышленности. Значение первой мануфактурной выставки (1829). Античные формы и национальная тематика. Зрелость русского классицизма. Парадные и жилые интерьеры дворцового типа - синтез внешней и внутренней архитектуры и прикладного искусства. Воронихин (1759-1814) - Павловский дворец, Стасов (1775-1848) - Екатерининский дворец, Росси (1775-1849) - Елагинский, Михайловский дворцы в Петербурге. Развитие планировки вокруг лестничной клетки и вестибюля. Возрастание роли жилого интерьера. Усадебные интерьеры. Интимность, уют. Орнамент - античные мотивы, национальная и военная тематика, цветы, мифологические персонажи и т.п. Симметрия, мерность ритма.

ДПИ России 1-й половины 19 века. Мебель. Органическая связь мебели с архитектурой. Ведущая роль в формировании облика русской мебели архитекторов (Воронихин, Стасов, Росси) Гарнитуры парадной и бытовой мебели - единство стиля (гармония пропорций, выразительность силуэта, прямолинейность форм). Материал (красное дерево, карельская береза и другие). Петербургские мебельщики: Василий Бобков, Василий Захаров, К.Соболев, охтинские мастера.

Творчество в цветном камне - Воронихина (1759-1814), Росси (1775-1849), И. Гальберга (1778-1863): Большая роль мастеров. Гурьевский сервиз - поиски синтеза.

Европейское искусство 19 века. Франция. Классицизм. Гении Классицизма 1-й половины 19 века. Роль Франции в мировом искусстве. Гражданственность и патриотизм как основные черты классицистической живописи Ж. Л. Давида. Влияние Великой Французской Буржуазной революции на искусство. «Клятва Горациев», «Смерть Марата». Портреты в творчестве Ж. Л. Давида. Восхищение красотой в живописи Ж.-О.-Д. Энгра. «Купальщица Вальпинсона».

Испанское искусство 19 века. Под знаком Романтизма. Два главенствующих стиля: Классицизм и Романтизм. Под знаком Романтизма. Мир – постоянное движение. Шаг в будущее искусство – творчество Ф. Гойи. Графический цикл «Капричос». Яркая динамика фресок ц. Сан Антонио де ла Флорида. Мир войны: «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808г». Черная живопись.

Русская живопись 1-й половины 19в. Портрет 1-й половины 19 века. Романтические и реалистические черты портретов О.А. Кипренского. Интимные портреты В. А. Тропинина. Акварельная живопись А. Соколова.

Академическая живопись. Академия художеств: А. И. Иванов и Ф.А. Бруни. Исторический жанр К. Брюллова. Сплетение Романтизма и Классицизма. «Последний день Помпеи». Портретная живопись К. Брюллова.

Творчество А.А. Иванов. Композиция классической картины. А.А. Иванов: художник – пророк и учитель. «Явление Христа народу». Композиционные решения работ А.А. Иванова.

Европейская скульптура 1-й половины 19 века. Последователь «прекрасной природы» А. Канова. Строгое и мужественное искусство Б. Торвальдсена. Немецкая скульптура классицизма: Готфрид Шадов. Английские черты классицистической скульптуры Дж. Флаксмана.

Русская скульптура 1-й половины 19 века. Скульптура как воплощение гражданственности и патриотизма: И. П. Мартос, памятник Минину и Пожарскому. П. К. Клодт, скульптурная группа на Аничковом мосту Санкт-Петербурга.

Бытовой жанр: А. Венецианов, П. Федотов Развитие русского бытового жанра. Сатирический взгляд на человека и общество: П. А. Федотов «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!» Поэзия русских образов А. С. Венецианова.

Английский пейзаж первой половины 19 века. Три концепции пейзажа 19 века: открытие красоты естественной природы. Родоначальник европейской пейзажной живописи нового времени Дж. Констебль. Ценность морали в искусстве пейзажа. Фантазмагория света и цвета в пейзажах Дж. Тернера. Мистические пейзажи Ф. К. Давида. Французские романтики. Страстное увлечение миром необыкновенного.

ДПИ Европы первой половины 19 века. Мебель. Стиль классицизма французской "первой империи"; его отличительные особенности. Влияние античного искусства. Египетские формы. Архитекторы Персье и Фонтен и их работы для декоративно-прикладного искусства. Характер интерьера. Основные формы мебели. Приемы декорирования (сплошное фанерование, накладки из бронзы, тип орнаментации). Материал (красное дерево, карельская береза).

ДПИ Европы первой половины 19 века. Фарфор. Фарфор. Формы изделий. Утрата чувства формы и материала. Приемы декорирования (сплошная позолота и роспись, копирующая станковую живопись). Изделия Севрской и немецких мануфактур.

ДПИ Европы первой половины 19 века. Стекло. Шпалеры. Стекло. Дальнейшее распространение свинцового стекла. Формы сосудов и приемы их декорирования (алмазная грань). Завод Баккара. Шпалерное искусство. Работы Гобеленовой мануфактуры и мануфактуры в Бове. Повторение старых картонов и копирование станковой живописи.

II полугодие

Европа романтическая и реалистическая. Сын Века – Т. Жерико. «Плот Медузы», как образ «смятения поколения, потерявшего управление» (Л. Батисье). Жанровое многообразие и романтизм творчества Э. Делакруа.

Английские романтики. Божественная сущность природы. «Готическое Возрождение». Роль поэзии в искусстве Романтизма. Вдохновленный В. Шекспиром: творчество И. Г. Фюсли. Истинный романтик и поэт У. Блейк.

Реализм Европы 19 века. Реализм как критика современной действительности Европы 19 века: Г. Курбе и Ж.-Ф. Милле. Высокая нравственность творчества Ж.-Ф. Милле. Образы крестьянской жизни: «Сборщицы колосьев», «Сеятель».

ДПИ Европы второй половины 19 века. Романтизм в литературе и живописи пробуждает интерес к прошлому. Увлечение средневековьем, готикой, утверждение в искусстве подражания стилям прошлых веков. "Историзм". Правильная оценка этого явления. Мебель и другие отрасли прикладного искусства, исполненные первоклассными мастерами и фирмами, и, вместе с тем, малохудожественная машинная продукция. Всемирная Выставка 1851 г. показала художественный упадок прикладного искусства. Реформа художественного образования Готфрида Земпера. Возникновение художественно-промышленных школ и основание музеев прикладного искусства.

ДПИ Европы второй половины 19 века. Романтики и Прерафаэлиты. Вильям Моррис и его поиски путей развития прикладного искусства. Работы его мастерской.

Искусство 2-й половины 19 века. Реализм в России. Передвижники. Вызов академической живописи. Передвижные выставки русских художников. Общество Передвижников.

Реалистическая живопись и портреты работы В.Г. Перова: «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «портрет Ф.М. Достоевского».

Русский пейзаж 19 века. Первые шаги к пленэру. Пейзажи Щедрина и М. Воробьева. Певец моря – Айвазовский. Лирический пейзаж Саврасова. Интерес к природе в пейзажах Шишкина. Переходные состояния природы в творчестве Васильева. Куинджи – живописец света. Пейзажи настроения Левитана.

Верещагин и русские баталлисты. Реалистическая батальная живопись. В.В. Верещагин как новый тип художника. Изображение войны такой, какой она является в действительности, «Апофеоз войны».

Религиозная живопись, сказочный и духовный мир 19 века. Нравственные проблемы и современное звучание живописных тем Н.Н. Ге: «Тайная вечеря». Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». И.Н. Крамской «Христос в пустыне».

Сказочный и духовный мир В. Васнецова. Фольклорно-поэтический образ русской старины: «Богатыри», «Аленушка», «После побоища Игоря Святославовича с Половцами».

История и история в портретах. Творчество И. Репина: история и исторические судьбы в портретах. Творческие этапы. Библейские сюжеты: «Воскрешение дочери Иаира». Бытовой жанр и тема русского народа в творчестве И. Репина: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии». Темы народнического движения в бытовом жанре: «Не ждали!», «Арест пропагандиста». Отражение переломных моментов и накала борьбы в исторических работах И. Репина: «Царевна Софья Алексеевна», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581г», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портретный жанр в творчестве И. Репина.

Историческая тема народного движения в творчестве В.И. Сурикова. Народ как действенная сила, творящая историю: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове». Значение В.И. Сурикова как колориста для русской живописи. «Переход Суворова через Альпы». Передвижники в коллекции «Русского музея».

ДПИ России второй половины 19 века. Историзм. Утрата стилевого единства. Развитие эклектики, подражание стилям различных эпох ("русско-византийский", "готический", "второе рококо", "неогрек" и другие) в формах и орнаментах. В.В. Стасов и его роль в развитии прикладного искусства.

ДПИ России второй половины 19 века. Интерьер. Мебель. Интерьер. Дворцовые интерьеры в "разных" стилях – А.П. Брюллов (1799-1873), А.И. Штакеншнейдер (1802-1865), И.А. Монигетти (1819-1872), К.А. Тон (1794-1881). Поиски "русского стиля" – В.А. Гартман (1834-1873), И.П. Ропет-Петров (1845-1908). Заимствование форм и орнаментики из народного искусства, древнерусских книг и перенесение их в архитектуру и прикладное искусство. Изменение в композиции интерьеров (трансформация осевых анфилад, появление асимметричных планировок, замкнутости помещений). Формирование типовых квартир доходных домов. Поиски функциональности и уюта. Изобилие предметов внутреннего убранства. Поиски удешевления отделки помещений (бумажные обои, лепные трафаретные детали и т.п.). «Венская» мебель.

ДПИ России второй половины 19 века. Фарфор. Металл. Стекло. Развитие фабричного фарфоро-фаянсового производства. Ориентация на широкие круги населения. "Трактирный" фарфор, декоративность. Стекло. Успехи технологии - обогащение палитры, эмали (С.Л. Петухов, В.И. Сеязнев) Крупномасштабность хрустальных изделий (вазы, канделябры) - 1860-е годы. Мальцевское массовое стекло. Металл. Пышность позднего классицизма в начале периода в дворцовых бронзовых предметах убранства (люстры, канделябры, скульптура). Появление трафаретных осветительных приборов для керосинового освещения. Изделия из драгоценных металлов (ювелирные и настольные) - стремление к "роскоши".

«Мир искусства» и «Голубая роза». Творческие направления в изобразительном искусстве. Итоговый урок: конец столетия и Эпохи (Европа и Россия)

У ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение. Мир на рубеже веков. Меняющийся мир: движение истории и отклик на нее в сфере культуры, науки, быта людей. XX век, который возник нерешительно и не сразу. Напряжение и ощущение тревоги. Предчувствие катастрофы и жажда новых открытий. «О чем машин немолчный скрежет?» Время разочарования и освобождения: поиск нового художественного языка. Свободный эксперимент. Новые представления о времени и пространстве: невиданное строитель-

ство и пугающие скорости. Эйфелева башня – символ XX века. Фотография и кино: прибытие поезда. Загадки подсознания: З. Фрейд и доктор Юнг. Попытка заглянуть в подсознание при помощи искусства.

«Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа веков. Многообразие художественных течений. «Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве. Идеи романтизма и эстетизации действительности. Искусство как преобразователь жизни. А. Бенуа – глава кружка молодых художников. Ретроспективная картина. Фантазии отражений К. Сомова. Образы города Остроумовой-Лебедевой А.П.

Традиции передвижничества и мастера нового реализма — Серов, Коровин, Врубель. Живописный психологизм портретов В. А. Серова. «Девочка с персиками», «Портрет К. Коровина», «Портрет М. Н. Ермоловой», «Ида Рубенштейн». Мастер цвета и новатор: «Заросший пруд. Домотканово».

Дягилевские Сезоны. Русское искусство за границей. Яркий колорит востока в работах Л.С. Бакста. Рождение «Движущейся живописи»: звучные цветовые аккорды театральных костюмов. Театральное творчество Н.В. Добужинского. Декорации Н. Рериха. Роль художника в революции декорационно-театрального искусства.

Символизм в искусстве Европы и России 19-20вв. Понятие термина Символизм. Символ – знак. Двоемирие. Символизм во Франции и легенда о художнике – пророке: творчество Г. Моро. «Эдип и сфинкс», «Танец Соломеи». Образы идеальной жизни П. де Шаванна. Мистический символизм О. Редона и А. Бёклина.

Пророческая и огненная живопись М. Врубеля. Кипение мазков: колористические особенности живописи М. Врубеля. «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Пан», «Царевна-Лебедь». Просветленный и призрачный мир живописи В. Э. Борисова-Мусатова. «Водоем», «Реквием», «Призраки». Особенности цвет колористического решения работ В. Э. Борисова-Мусатова. Живописная и сюжетная особенность работ Н. Рериха.

Скульптура конца XIX — начала XX века. Стилиевые направления. Творчество ведущих представителей. Европейские скульпторы Нового времени. Вечные темы в творчестве О. Родена: послание наступающему веку. Статуя О. де Бальзака. Сплетение Импрессионизма и Модерна. Творчество, вдохновленное поэзией: «Врата ада». «Мыслитель». Влияние О. Родена на творчество скульпторов. Гармония высокой классики в скульптуре А. Майоля. Героизм в экспрессивных образах Э. Бурделя. Искусство скульптуры Нового времени, как отважная свобода поиска.

Русская скульптура начала 20 века. Поиск новых образов и материалов. Монументальная скульптура Р.Р. Баха. «Пушкин-лицеист». Психологизм работ Н.А. Андреева. Памятник Н. В. Гоголю. Образ Ф.М. Достоевского в творчестве С.Д. Меркулова. Скульптурные портреты П. Трубецкого. Памятник Александру III. Импрессионизм в станковой скульптуре П. Трубецкого. «Витте с сеттером», портрет кн. Мещерского. Принцип преодоления материала в скульптурных работах А. С. Голубкиной. Творчество С.Т. Коненкова.

Импрессионизм. Традиции русского пленера. Мир, в который ворвался Импрессионизм. Живописцы, лишенные заказчика. Потребности и вкусы Нового класса. Роль Академии искусств в формировании общественного вкуса. Понятие «академическая живопись». Ежегодный художественный Салон во Франции. Кризис в искусстве второй половины 19в. Независимые персональные выставки: Э. Мане и Г. Курбе. «Салон Отверженных». К. Моне «Впечатление. Восход солнца». Impression – впечатление. От фельетона Луи Леруа до мирового признания. К. Моне и друзья-импрессионисты. Принципы импрессионизма. Отказ от академического искусства. Интерес к повседневной жизни. Научные открытия и искусство: масляные краски и дагерротип. Выход на пленэр. Цвет и свет. Изменчивый мир и мимолетность мгновений. Квантовая теория света и новая техника живописи. Эстетика японской гравюры и ее новизна для европейского художника. Отказ от смешанных цветов. Бесконечная смена впечатлений. Серии живописных работ К. Моне: «Руанский собор» и «стога сена». Фиксация мгновенного впечатления. Новые композиционные решения. Важно писать то, что видишь. Предвестник и мэтр импрессионизма: Э. Мане. «Олимпия», «Завтрак на траве». Испанские мотивы Э. Мане. Маленькая лодка – мастерская К. Моне: пейзажи Живерни. «Водный сад» К. Моне. Поэтическое дыхание действительности в творчестве Сислея. Наследник Энгра и мастер композиционных решений – Э. Дега. «Голубые танцовщицы», «Скачки в Эпсоме». Особая живописная манера О. Ренуара. «Лягушатник».

Открытия импрессионистов. Русский импрессионизм: традиции и новаторство. Влияние импрессионизма на мировое искусство. Импрессионизм и традиции русского пленэра в творчестве И. Грабаря. Влияние импрессионизма на мастеров Нового реализма. Тенденции импрессионизма в творчестве К. А. Коровина. Серебряный век русской культуры и искусства. Мистификация и театр в художественной жизни. Театрализация жизни. Синтез искусств.

Искусство первой половины XX века. Стиль Модерн – стиль Нового времени. Предпосылки возникновения стиля Модерн. Основные черты Модерна. Природа – источник идей стиля Модерн. Стремление к сочетанию художественного и практического в произведениях. Модерн, как общий стиль для всех видов искусств. Синтез архитектуры, живописи и декоративного искусства. Европейская архитектура Модерна. Центры развития стиля. Ольбрих Й. «Венский сецессион», Свадебная башня в Дармштадте. Волшебный Антонио Гауди: ц. Саграда-Фамилия, парк Гюэль, Касса Батло. В. Орта и новый тип общественного здания. «Народный дом» в Брюсселе. Модерн, как стиль частного дома. Функциональное соответствие здания человеческим потребностям. Эволюция стиля Модерн в архитектуре. Дом Рябушинского Ф.О. Шехтеля и дворец Стокле. Влияние Модерна на архитектуру Америки. Органическая архитектура Ф.Л. Райта. «Дом прерий». Геометризация и упрощение стиля Модерн в архитектуре многоквартирных домов. Дом Пере. Развитие рациональных тенденций. Концепция города-сада и идея дезурбанизма. Мастера живописи стиля Модерн: А. Муха и Г. Климт.

ДПИ Европы первой половины 20 века. Стиль Модерн, его развитие во всех областях прикладного искусства. Стилизация орнамента, особенности колорита. Характер интерьеров, формы мебели. Ткани, керамика. Новые виды обработки стекла. Работы Эмиля Галле. Школа Нанси. Новые виды декорировки фарфора. Датский фарфор с подглазурной росписью. Кристаллические глазури. Разрыв между поисками новых выразительных средств крупными мастерами и массовой фабричной продукцией. Вывод прикладного искусства из тупика эклектики.

ДПИ России первой половины 20 века. Модерн. Стиль «модерн», «синтез искусств» и повышенная декоративность. Эстетические открытия М.А. Врубеля, Ф.О. Шехтеля. Новые формы в производстве стекла, фарфора, майолики, мебели и тканей. Театрально-декоративное искусство конца 19-начала 20в.

Художественно-промышленные выставки 19 века мануфактурных изделий, произведений земледелия и промышленности Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы и других городов.

II Полугодие

Лики смятенного времени. Авангард. Супрематизм. Русский Авангард и лики смятенного времени. Понятие термина «Авангард». К. Малевич и стремление к «чистому творчеству». Создание направления Супрематизм. «Черный квадрат», «Атлеты», «Супрематизм». Абстрактные композиции В. Кандинского и аналитическая живопись П. Филонова. М. Шагал. Жизнь как сказка на полотнах М. Шагала. Автобиографические и библейские сюжеты. «День рождения», «Над городом», «Скрипач». Таможенник, который умел мечтать: примитивизм А. Руссо. «Спящая цыганка», «Экзотический пейзаж», «Тигр и буйвол», «Война».

Революционное и Советское искусство. АХРР, ОСТ Русское искусство и Революция. Расцвет плаката. Окна сатиры РОСТА. «Агитация на тарелках»: агитационный фарфор.

Образы духовного мира Э. Мунка. «Крик», «Девушки на мосту». Сюрреалистическая живопись С. Дали. Подсознание как источник искусства. Особенность манеры письма и разнообразие тем творчества С. Дали. «Искушение св. Антонио», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря».

Постимпрессионизм в Европейской живописи (Фовизм, Кубизм). Эмоционально-психологический строй картин П. Гогена. «Кафе в Арле». Воплощение земного рая в тропических картинах П. Гогена. «Сбор плодов», «Женщины Таити». Закономерности цветовых сочетаний и форм в живописи П. Сезанна. «Натюрморт с драпировкой», «Пьеро и Арлекин». Гротескный мир Парижа в искусстве мастера-рисовальщика А. Тулуз-Лотрека. Влияние японской гравюры на творчество художников 20 век. Экспрессия цветовых сочетаний и своеобразие творческой манеры В. Ван Гога. «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Ночное кафе», «Прогулка заключенных». Идея эмоционально-колористической живописи – направление «Фовизм». Утверждение «живописи без правил». Передача ощущений при помощи интенсивного цвета в творчестве А. Матисса. «Красные рыбки», «Мастерская художника», «Танец» и «Музыка», «Разговор». Эмоциональный мир Ф.

А. Малявина. «Вихрь», «Качели». Живописные работы К. Петрова-Водкина: живописные и композиционные приемы. «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Утренний натюрморт». Новатор направлений и методов П. Пикассо. Периоды творчества. «Девочка на шаре». Художественный вклад Пикассо в развитие направления Кубизм. Особенности живописи Кубизма. «Авиньонские девицы», «Портрет Амбруаза Воллара», «Плачущая женщина», «Герника».

Советское искусство и плакат ВОВ. Новая жизнь советской России в живописи: Б. В. Иогансона («Рабфак идет», «Допрос коммунистов»), А. А. Пластов («Сенокос», «Купание коней», «Весна»), А. А. Дейнека («На стройке новых цехов», «У моря»). СССР – спортивная страна: тема спорта в живописи А. А. Дейнеки. Развитие советского пейзажа на примере творчества Н. П. Крымова. Реалистическая книжная иллюстрация А. Фаворского. Советская монументальная скульптура. Творчество В. И. Мухиной. «Рабочий и колхозница». Искусство ВОВ. И снова действует плакат: окна ТАСС, Кукрыниксы.

Графические циклы ВОВ и послевоенного периода

Живопись ВОВ и военная тематика в послевоенные годы. Героизм образов и стремление к Победе в работах А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», А. А. Пластова «Фашист пролетел», С. В. Герасимова «Мать партизана». Пример героизма в истории Руси: триптих П. Д. Корина «Александр Невский». Мир после войны в живописи советских художников: Т. Н. Яблонская «Хлеб», А. А. Пластов «Ужин трактористов», П. Ф. Никонов «Геологи».

Портрет 40-50-х. История в портрете современников: П. Д. Корин «Кукрыниксы», П. О. Кончаловский «Автопортрет в желтой рубашке».

Бытовой жанр и суровый стиль живописи В. Е. Попкова, И. В. Иванова, Т. Г. Назаренко.

Развитие эпического и городского пейзажа на примере творчества М. С. Сарьяна и Ю. И. Мыльникова.

ДПИ Советской России. Процесс кооперации кустарей. Ленинский кооперативный план (8 съезд партии, 1919) финансовая поддержка кооперативов.

Кустарный музей, магазин-выставка. Деятельность А. В. Бакушинского по созданию в Палехе и Мстере промыслов художественных лаков.

Н.Д. Бартрам и богородский промысел деревянной игрушки, М.Н. Гумилевская и Тарусская вышивальная артель. Поиски новых средств и форм ДПИ, новая орнаментика 1923 г. – павильон кустарного производства 1-й Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 1925г. – Парижская выставка 1932г. – НИИ художественной промышленности. Великая Отечественная война и судьбы мастеров ДПИ. 1942г. – меры по сохранению художественных промыслов. 40-50е годы – шедевры и массовая продукция. 1960г – Всероссийская выставка – смотр народного искусства. 60-е гг. – ликвидация промысловой кооперации, преобразование художественных артелей в фабрики и комбинаты. Народное искусство как часть культуры советского общества. Судьбы народного искусства и ДПИ России в перестроечный период.

Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России.

Требования к уровню подготовки обучающихся

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 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.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля (контрольного урока):

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 4 и 5 класса по специализации «Русские народные художественные промыслы», выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций гимназии, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
- Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М.: Радуга, 1990
- Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. – М.: Радуга, 1990
- Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб.: Лань, 2002
- Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. – М.: АСТ, 2001
- Гнедич П.П. История искусства. – М.: АСТ, 2009
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. – М.: Искусство, 1978
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. – М.: Искусство, 1978
- История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. – М.: Искусство, 1965
- История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1989
- История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб.: ДБ, 2003
- История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 2004
- История искусства: Художники, памятники, стили. – М.: АСТ, 2008
- История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 2. – М.: 1981
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М.: Высшая школа, 1990
- Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М.: Астрель, 2006
- Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001
- Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Архитектура-С, 2004
- Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004
- Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. – М.: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомэгафнон, компьютер, проигрыватель.
2. Другие средства обучения:
  - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
  - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
  - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.