

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

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

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**Рабочая программа по учебному предмету
УП.02. История изобразительного искусства**

Срок обучения

5 лет; 5 лет с дополнительным (6) годом обучения

Разработана в соответствии с рекомендациями
по реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств
Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург
г.Пушкин
2016

«Живопись». Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства со сроком обучения 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения.

Предметная область: ПО.02. История искусств

Рабочая программа по учебному предмету УП.02. История изобразительного искусства

Рассмотрена методическим советом 22.08.2016 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 22.08.2016 г.

Директор Сидоров Ю.В.

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

Рецензенты:

*Ассистент кафедры эстетики и философии культуры философского факультета СПбГУ к.ф.н.
Могилевич М.Н.*

*руководитель художественного отдела Царкосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой,
член Ассоциации Искусствоведов (АИС) Волкова М.В.*

Исполнитель:

Барканова Е.А., Волкова М.В.

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка	3
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	3
Срок реализации учебного предмета	3
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации.....	3
Форма проведения учебных занятий	4
Цели и задачи учебного предмета.....	4
Обоснование структуры программы.....	4
Методы обучения.....	4
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	4
Содержание учебного предмета.....	5
Содержание учебного предмета.....	5
Учебно - тематический план	5
Содержание разделов и тем.....	11
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	24
Формы и методы контроля, система оценок	24
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	24
Критерии оценки	25
Методическое обеспечение учебного процесса	25
Методические рекомендации педагогическим работникам	25
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	26
Список литературы и средств обучения	27
Список рекомендуемой учебной и методической литературы.....	27
Перечень средств обучения.....	27

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета 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

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс.

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (9-й класс).

При реализации программы предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 9 лет образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения. Содержание программы дополнительного года обучения может предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации Срок освоения 8 (9) лет

Вид учебной работы	Годы обучения												Всего часов
	4-й год		5-й год		6-й год		7-й год		8 год		9 год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	396
Виды промежуточной аттестации		К.У.		К.У.		К.У.		за-чет			за-чет		

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия: 4-8 классы - 1 час, 9 класс - 1,5 часа; самостоятельная работа: 4-9 классы - 1 час.

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, ху-

дожественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, 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
- 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

Содержание учебного предмета

Учебно - тематический план

I год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Ауди-торные занятия
			48	16	33
	I полугодие				
1	Культура и искусство: зачем они человеку? Обзор видов искусств	беседа	1	0,5	1
	Виды искусства				
2	Архитектура: понятие об архитектуре. Современное видение пространства (необычные дома мира)	беседа	1	0,5	1
3	Декоративно-прикладное искусство	беседа	1	0,5	2
4	Графика	беседа	1	0,5	1
5	Скульптура: процесс создания, материалы, виды	беседа	1	0,5	1
6	Живопись: язык и материал	беседа	1	0,5	1
7	Живопись: теория цвета. Колорит, тон, светотень	беседа	1	0,5	1
8	Жанры живописи	беседа	1	0,5	1
9	Жанр портрет: проблематика схожести	беседа	1	0,5	1
10	Жанр пейзаж	беседа	1	0,5	1
11	Жанр натюрморт	беседа	1	0,5	1
12	Учимся размышлять над картиной: сочинение-анализ пейзажа и натюрморта	беседа	1	0,5	1
13	Бытовой и исторический жанр	беседа	1	0,5	1

14	Творческий человек и творческий процесс: в чем их особенности?	беседа	1	0,5	1
15	Формат картины	беседа	1	0,5	1
16	Забота о картине: интересное о реставрации	беседа	1	0,5	1
II полугодие					
17	Почему так важна «композиция»?! Организация пространства картины. Композиция: вертикаль и горизонталь	беседа	1	0,5	1
18	Композиция: Диагонали и Центры картины	беседа	1	0,5	1
19	Композиция: точки зрения	беседа	1	0,5	1
20	Композиция: перспективы	беседа	1	0,5	2
21	Перспектива и линия горизонта	беседа	1	0,5	1
22	Симметрия и равновесие. Ритм в картине	беседа	1	0,5	1
23	Время и движение в картине	беседа	1	0,5	1
24	Художественный образ	беседа	1	0,5	1
25	Цвет и свет в картине. Символика цвета и предмета	беседа	1	0,5	1
Первобытное искусство					
26	Искусство Палеолита	беседа	1	0,5	1
27	Искусство Мезолита. Скульптура	беседа	1	0,5	1
28	Архитектура первобытного человека. Мегалитические сооружения	беседа	1	0,5	1
29	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	беседа	1	0,5	2
30	Зачет	беседа	1	0,5	1

II год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	33
I полугодие					
Искусство Древнего Египта					
1	Введение в культуру и искусство ДЕ. Древний Египет: Миф и религия - основа искусства ДЕ	беседа	1	0,5	1
2	Скульптура и изображение на плоскости в искусстве ДЕ	беседа	1	0,5	1
3	Древнее Царство: Загадка Пирамид	беседа	1	0,5	1
4	Архитектура Египта Среднего Царства (искусство Луксора)	беседа	1	0,5	1
5	Амарнский период: Эхнатон и Нефертити	беседа	1	0,5	1
6	Искусство Позднего времени. Фаюмский портрет	беседа	1	0,5	1
Крито-Микенское искусство					
7	Крит и искусство морского народа	беседа	1	0,5	1
8	Искусство воинственных Микен	беседа	1	0,5	1
Искусство Древней Греции					
9	Греция - Страна Богов и Героев	беседа	1	0,5	1
10	Скульптура Древней Греции: архаика, классика	беседа	1	0,5	1
11	Скульптура Древней Греции: поздняя классика, эллинизм	беседа	1	0,5	1
12	Архитектура Древней Греции: храмы	беседа	1	0,5	1

13	Ордерная система	беседа	1	0,5	1
14	Прогулка по Акрополю	беседа	1	0,5	1
15	Древнегреческая вазопись	беседа	1	0,5	1
16	Искусство и культура Этрусков	беседа	1	0,5	1
17	Скифы. Звериный стиль	беседа	1	0,5	1
	II полугодие				
	Рим. Покорители мира				
18	Древний Рим и возникновение Империи	беседа	1	0,5	1
19	Форумы Рима	беседа	1	0,5	1
20	Колизей и Пантеон	беседа	1	0,5	1
21	Римский портрет	беседа	1	0,5	1
22	Дворцы и виллы. Росписи	беседа	1	0,5	1
	Раннехристианское искусство				
23	Искусство катакомб. Раннехристианские базилики	беседа	1	0,5	1
	Средние века				
24	Культура и традиции Средневековья	беседа	1	0,5	1
25	Искусство варварских королевств	беседа	1	0,5	1
	Романское искусство				
26	Архитектура романского храма	беседа	1	0,5	1
27	Замок и рыцарская культура	беседа	1	0,5	1
28	Храмы на путях паломничеств	беседа	1	0,5	1
29	Романская скульптура	беседа	1	0,5	1
	Готическое искусство				
30	Готический храм, как отражение восприятия мира и Бога	беседа	1	0,5	1
31	Витраж – свет божественный	беседа	1	0,5	1
32	Скульптура Готики	беседа	1	0,5	1
33	Зачет	беседа	1	0,5	1

III год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	33
	I полугодие				
	Искусство Возрождения				
1	Эпоха Возрождения: культура и мировоззрение	беседа	1	0,5	1
2	Раннее Возрождение. Искусство Флоренции	беседа	1	0,5	1
3	Раннее Возрождение. Искусство Сиены	беседа	1	0,5	2
4	Прекрасный Боттичелли	беседа	1	0,5	1
5	Скульптура Возрождения: от Донателло до Микеланджело	беседа	1	0,5	2
6	Высокое Возрождение: Интеллект Леонардо да Винчи	беседа	1	0,5	2
7	Высокое Возрождение: Рафаэль Санти	беседа	1	0,5	1
8	Архитектура Эпохи Возрождения	беседа	1	0,5	2
9	Высокое Возрождение: Мощь Микеланджело	беседа	1	0,5	1
10	Венецианские колористы: Джорджоне, Тициан	беседа	1	0,5	2
	II полугодие				

11	Искусство Возрождения в залах Эрмитажа	беседа	1	0,5	1
12	Венеция – город искусства позднего Ренессанса	беседа	1	0,5	1
13	Северное Возрождение: Питер Брейгель, Альбрехт Дюрер, ИеронимусБосх	беседа	1	0,5	3
14	Маньеризм	беседа	1	0,5	1
15	Искусство Византии	беседа	1	0,5	3
	Искусство Древней Руси				
16	Белокаменное великолепие: Древнерусские храмы	беседа	1	0,5	2
17	Иконопись: канон и символика. Как смотреть икону	беседа	1	0,5	2
18	Терема и крепости Древней Руси	беседа	1	0,5	1
19	Древнерусский костюм. Орнамент и символика	беседа	1	0,5	1
20	Прогулка по залам Русского музея	беседа	1	0,5	1
21	Зачет	беседа	1	0,5	1

IV год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	33
	I полугодие				
	Западноевропейское искусство VII века				
1	Введение. Новый век – новая культура. «Первое современное столетие»	беседа	1	0,5	1
2	Франция. Творчество Жана Фуке, Жана Гужона. Школа Фонтенбло	беседа	1	0,5	1
3	Никола Пуссен. Коллекция Эрмитажа	беседа	1	0,5	1
4	Новые стили: Классицизм, Барокко	беседа	1	0,5	1
5	Италия: Микеланджело де Караваджо	беседа	1	0,5	1
6	Испания: Диего Веласкес, Эль Греко, Хусепе Рибера, Ф.Сурбарана	беседа	1	0,5	1
7	Фландрия: П.Рубенс, А. ван Дейк	беседа	1	0,5	1
8	Голландия: Гений Рембрандта. Европа 17в в коллекции Эрмитажа	беседа	1	0,5	1
	Искусство Европы и России VIII века				
9	Введение. Петровское время и развитие искусства. Русское Барокко в Архитектуре Санкт-Петербурга	беседа	1	0,5	1
10	Искусство Европы XVIII в. Искусство Франции: Гудон, Ватто, Шарден, Фрагонар	беседа	1	0,5	1
11	Живопись 1-й половины 18в: И. Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов	беседа	1	0,5	1
12	Искусство Англии XVIIIв: Творчество Хогарта, Рейнолдса, Гейнсборо	беседа	1	0,5	1
13	Русская скульптура 18 века	беседа	1	0,5	1
14	Русская живопись 2-й половины 18 века: Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий	беседа	1	0,5	1
15	Архитектура России 2-й половины 18 века	беседа	1	0,5	1
	II полугодие				
	Искусство 1-й половины 19 века				
16	Введение. Россия - «Век Просвещения». Академия Художеств 1-й половины 19 века	беседа	1	0,5	1

17	Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга	беседа	1	0,5	1
18	Франция. Классицизм. Жак Луи Давид, Энгр Ж.О.Д	беседа	1	0,5	1
19	Живопись 1-й половины 19в: О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, Бруни Ф.А.	беседа	1	0,5	1
20	Творчество А.А. Иванов. Композиция классической картины	беседа	1	0,5	1
21	Скульптура 1-й половины XIX в.	беседа	1	0,5	1
22	Бытовой жанр: А. Венецианов, П. Федотов	беседа	1	0,5	1
23	Английский пейзаж первой половины 19 века: Дж. Констебл, Джозеф Тернер, Уильяма Блейк	беседа	1	0,5	1
24	Европа романтическая и реалистическая: Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Милле, Г. Курбе	беседа	1	0,5	1
	Искусство 2-й половины 19 века				
25	Реализм в России. Передвижники	беседа	1	0,5	1
26	Творчество В. Перова	беседа	1	0,5	1
27	Русский пейзаж 19века	беседа	1	0,5	1
28	Верещагин и русские баталисты	беседа	1	0,5	1
29	Религиозная живопись: Н. Нестеров, Н. Ге. Сказочный и духовный мир В. Васнецова	беседа	1	0,5	1
30	История и история в портретах: В. Суриков, И. Репин	беседа	1	0,5	1
31	«Мир искусства» и «Голубая роза»	беседа	1	0,5	1
32	Итоговый урок: конец столетия и Эпохи (Европа и Россия)	беседа	1	0,5	1
33	Зачет	беседа	1	0,5	1

V год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	33
	I полугодие				
	Искусство России на рубеже 19-20вв				
1	«Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа веков	беседа	1	0,5	1
2	Традиции передвижничества и мастера нового реализма — Серов, Коровин, Врубель	беседа	1	0,5	2
3	Дягилевские сезоны в Париже. Бакст. Добужинские. Н. Рерих	беседа	1	0,5	1
4	Символизм в искусстве (Борисов-Мусатов)	беседа	1	0,5	2
5	Скульптура конца XIX — начала XX века. Стилиевые направления. Творчество ведущих представителей - Трубецкого, Голубкиной, Матвеева, Коненкова	беседа	1	0,5	2
6	Импрессионизм и традиции русского пленера (Саврасов-Грабарь)	беседа	1	0,5	2
7	Открытия импрессионистов. Русский импрессионизм: традиции и новаторство	беседа	1	0,5	1
	Искусство первой половины XX века				
8	Стиль Модерн	беседа	1	0,5	2

9	Лики смятенного времени. Авангард. Суперматизм. К. Малевич. М. Шагал. Революционное искусство. АХРР, ОСТ	беседа	1	0,5	3
II полугодие					
10	Образы духовного мира. Экспрессионизм. Э. Мунк	беседа	1	0,5	1
11	Фовизм. А. Матисс. Кубизм. П. Пикассо	беседа	1	0,5	2
Советское искусство					
12	Плакат ВОВ(творчества Моора, Дени, Корецкого)	беседа	1	0,5	2
13	Графические циклы ВОВ и послевоенного периода	беседа	1	0,5	1
14	Живопись ВОВ и военная тематика в послевоенные годы	беседа	1	0,5	3
15	Портрет 40-50-х	беседа	1	0,5	1
16	Бытовой жанр. Суровый стиль. Попков. Иванов. Назаренко	беседа	1	0,5	1
17	Пейзаж. Мильников. Сарьян	беседа	1	0,5	1
18	Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России	беседа	1	0,5	4
19	Зачет	беседа	1	0,5	1

VI год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	33
I полугодие					
1	Первобытное искусство	беседа	1,5	0,5	1
2	Искусство стран Передней Азии	беседа	1,5	0,5	1
3	Искусство Древнего Египта	беседа	1,5	0,5	1
4	Крито-Микенское искусство	беседа	1,5	0,5	1
5	Искусство Древней Греции	беседа	1,5	0,5	2
6	Искусство Этрусков	беседа	1,5	0,5	1
7	Искусство Древнего Рима	беседа	1,5	0,5	2
8	Раннехристианское искусство	беседа	1,5	0,5	1
9	Искусство Средних веков Варварские королевства	беседа	1,5	0,5	1
10	Романское искусство	беседа	1,5	0,5	1
11	Готическое искусство	беседа	1,5	0,5	1
12	Искусство эпохи Возрождения	беседа	1,5	0,5	2
13	Искусство Византии	беседа	1,5	0,5	1
II полугодие					
14	Искусство Древней Руси	беседа	1,5	0,5	2
15	Западноевропейское искусство VII века	беседа	1,5	0,5	2
16	Искусство Европы и России VIII века	беседа	1,5	0,5	2
17	Искусство Европы и России VIII века	беседа	1,5	0,5	2
18	Искусство Европы и России XIX века	беседа	1,5	0,5	3
19	Искусство прошлого в отражении современности	беседа	1,5	0,5	1
20	Подготовка и защита самостоятельных проектов	беседа	1,5	0,5	6

В соответствии с установленными ФГТ нормами учебный план предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 8(9) лет предполагает 12 часов консультаций: по 2 часа с 4-го по 7-ой класс; 4 часа – в 8-ом классе; 2 часа в дополнительном 9-ом классе.

Содержание разделов и тем

I год обучения

I полугодие

Введение: Культура и искусство: зачем они человеку? Обзор видов искусств 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. Понятие об архитектуре. Современное видение пространства (необычные дома мира) 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: декоративно-прикладное искусство. Жажда красоты: украшение человеческого быта и труда. Создатели ДПИ: кто они? Народные мастера. Центры художественных ремесел. Гармония пользы и красоты. Поэтический мир образов. Вдохновение природой. Назначение ДПИ. Роль этнографии и фольклора. Резьба и роспись по дереву. Резчики по кости. Керамика. Фарфор. Стекло. Ткани. Мебель. Орнамент и декоративная роспись. Хохлома. Палех. Каргопольская игрушка. Гжель. Связь ДПИ с живописью и скульптурой

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: скульптура. Процесс создания, материалы, виды. 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: 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.

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.

Жанр пейзаж. Мир, окружающий человека - пейзаж. Пленэр. Развитие пейзажного жанра.

Натюрморт: жизнь неживых предметов. Развитие жанра натюрморт и его особенности.

Бытовой и исторический жанр. Развитие жанров. Особенности жанров бытового и исторического.

Творческий человек и творческий процесс: в чем их особенности? Беседа-размышление.

Формат картины. Влияние формата произведения на композицию и содержание

Забота о картине. Интересное о реставрации. Хранение произведений. Законы и приемы реставрации.

II полугодие

Почему так важна «композиция»?! Организация пространства картины:

- Вертикали и горизонтали

- Диагонали в картине. Центры композиции: геометрический, композиционный, смысловой

- Точки зрения
- Виды перспектив и линия горизонта
- Ритм в картине. Симметрия и равновесие.
- Время и движение в картине.
- Художественный образ.
- Цвет и свет в картине. Символика цвета и предмета.

Первобытное искусство.

Искусство Палеолита. Первые шаги человека. Открытие Мира. Периоды Первобытного искусства. Встреча человека будущего со следами человека прошлого (открытие существования Первобытного искусства в 19в). Понятие термина «эпоха Палеолита». Пещера Альтамира. «Я есть! Я существую!»: ранние рисунки первобытного человека. Пещера Ляско. Принципы изображения в эпоху Палеолита. Каповая пещера. Пещера Нио. Грот Лорте во Франции. Сравни и найди сходства: рисунок эпохи Палеолита. Прекрасное и необходимое – животное. Душа зверя в рисунке первобытного человека. Материалы для красок. Мать, создающая жизнь: природа и женщина в первобытной культуре. Круглая скульптура.

Искусство Мезолита. Изменения в природе и быте человека. Понятие термина «эпоха Мезолита». Взгляд на мир по-новому: отличие изображений эпохи Мезолита от изображений эпохи Палеолита. Петроглифы. Человек и его участие в событиях Мира. Пиктограмма.

Архитектура первобытного человека. Мегалитические сооружения 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.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации. А) Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке. Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города -города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства - героическая царская личность. Крылатые гении-хранители -шеду. Гибель Ассирии.В)Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов. Г). Искусство Персии. 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»;

II год обучения

I полугодие

Искусство Древнего Египта.

Введение в культуру и искусство Древнего Египта. Страна-«Загадка». Открытие Египта. Первые исследования Египта. Страна сфинксов и пирамид. География Египта. Благословенный Нил. Жизнь Египта. Мода и климат. Письменность египтян. Египет - цивилизация Будущего (научные открытия). Могущество тысячи богов (мифология). Периоды развития Египта. Верхний и Нижний Египет.

Скульптура и изображение на плоскости в искусстве ДЕ

Миф и религия – основа искусства Древнего Египта. Идея вечной жизни. Миф о воскрешении Осириса. Ка и Ба. Сокровища гробниц. Законы «египетского стиля». Живопись Древнего Египта. Скульптурные «двойники». Скульптор – «творящий жизнь». Палетка Нармера.

Древнее Царство: загадка пирамид. Первые мастаба. Гробница Джосера. Пирамиды Гизы. Зачем возводили пирамиды? Этапы строительства пирамиды. Мир звездный и земной: связь астрономии и архитектуры Египта.

Архитектура Египта Среднего Царства (искусство Луксора). «Лабиринт» Аменемхета III. Ордерная система Древнего Египта. Новое Царство и культ Амона-Ра. Наземные храмы. Храмовый ансамбль в Карнаке. Храм Амона в Луксоре. Сфинксы – безмолвные стражи. Большой сфинкс. Храмы в скалах: храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Колоссы Египта. Полускалажные храмы. Женщина-фараон – царица Хатшепсут. Сфинксы Петербурга.

Амарнский период. Эхнатон и Нефертити. Город Солнца Ахетатон. Новый стиль изображения. Интерес к изображению окружающего мира: росписи дворца Ахетатона. Амарнский портрет. Фараон Тутанхамон.

Искусство Позднего времени. Фаюмский портрет. Угасание культуры и искусства Древнего Египта. Следы египетского стиля в мировом искусстве.

Крито-Микенское искусство.

Крит и искусство морского народа. Остров Крит. «Владыки моря». Миф о Минотавре. Миф и реальность: открытие археолога Артура Эванса. Кносский дворец. Жизнерадостная живопись: фрески Кносского дворца. Вазы стиля «камарес». Открытия Генриха Шлимана: Троя и Микены. Тиринфский акрополь.

Искусство воинственных Микен. Жизнерадостный Крит и воинственные Микены: росписи. Легенда об Агамемноне. «Сокровищница Атрея». У истоков Античности: Крит и Микены – зарождение искусства Древней Греции.

Искусство Древней Греции

Введение. Греция - Страна Богов и Героев. 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. Костюм древнего грека. Греки и их боги. Красота – Гармония – Соразмерность.

Скульптура Древней Греции: архаика, классика. «Совершенство тело и веди себя достойно». Великое восхищение человеком. Кобы и курсы архаики. Бронзовая Классика. Мирон. Поликлет. Фидий.

Скульптура Древней Греции: поздняя классика, эллинизм. Индивидуальность человека Поздней Классики. Скопас. Пракситель. Лисипп. Скульптура эпохи Эллинизма. Пергамский алтарь.

Архитектура Древней Греции. Человек – мера всех вещей. Храм Геры II. Структура древнегреческого храма.

Ордерная система: дорическая, ионическая, коринфская. Типы храмов. Внутреннее и внешнее пространство храма в восприятии древнего грека.

Прогулка по Акрополю. Центр Афин. Перикл – меценат. Архитектурный ансамбль Акрополя. Дельфы и дельфийский оракул.

Древнегреческая вазапись. Разные формы ваз. О чем нам могут вазы рассказать: темы и сюжеты росписей. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Коллекция древнегреческого искусства в залах Эрмитажа.

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.

Скифы. Звериный стиль

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока). Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

II полугодие

Искусство Древнего Рима

Древний Рим и возникновение Империи. Рим – вечный город и великая империя. Легенда о капитолийской волчице. Культура и ценности римлянина. Греция и Рим: искусство и власть.

Форумы Древнего Рима. Архитектура Древнего Рима. Правила Витрувия. Римская ячейка. Дороги Империи. Арка Тита. Троянский и коринфский ордер.

Колизей и Пантеон. Колизей. Культура римских терм. Термы Каракаллы. Пантеон – храм всех богов.

Римский портрет. Скульптурный портрет Древнего Рима.

Дворцы и виллы. Росписи. Архитектура загородных вилл. Росписи загородных вилл. Помпеи и Геркуланум: росписи.

Искусство Древнего Рима в коллекции Эрмитажа.

Раннехристианское искусство

Искусство катакомб. Местечко Катакомб. 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

Введение. Культура и традиции Средневековья. Европа и племена варваров. Новые королевства Европы. Франки и империя Карла Великого. Этапы развития искусства Средневековья. Сознание средневекового человека. Религиозный характер средневекового искусства. Аскетизм и символизм.

Искусство варварских королевств. Античные традиции и варварская культура. От античной веры в силу разума к вере в благодать Бога. Подражание римскому зодчеству: гробница Теодориха в Равенне. Строительство Дома Божьего: базилика Раннего Средневековья. Внутреннее и внешнее пространство храма. Меровинги. Ювелирное искусство эпохи Меровингов: драгоценные животные и птицы. Яркое богатство орнамента. Каменные кресты Средневековья. Книжная миниатюра Меровингов. Рукописи меровингской Франции. Рукописи англо-ирландской школы. Искусство Каролингов. Карл Великий и его империя. «Каролингское Возрождение». Краткое возрождение Античности. В подражание римскому зодчеству: церковь в Аахене. Монастырь: обитель страждущих и источник мудрости. Декор каролингского храма. Росписи и многоцветные мозаики. Ораторий в Жерминьи-де-Пре. Церковь Св. Иоанна Крестителя в Мюнстере. Искусство книги в империи Каролингов. Понятие термина «каролингский минускул» (шрифт). Светская книга. Возрождение иллюстрации. «Школа Годескалька». Реймская школа. Утрехтская псалтирь. Турская школа книжной миниатюры. Библия Карла II Лысого. Книжная миниатюра Испанской марки. Самая популярная книга: «Апокалипсис». Сюжеты и стиль иллюстраций. Книжная миниатюра Англии. Винчестерская миниатюра: Котонианская псалтирь. Искусство Германской империи. Суровая архитектура: монастыри и храмы. Золотой век немецкой средневековой миниатюры. Школа Рейхенау: Евангелие Оттона III. Рельеф и бронзовая скульптура дороманского искусства. Конец Империи Карла Великого. Темные века и установление порядка.

Романское искусство. Архитектура романского храма. Понятие термина «Романский стиль». Могущество церкви и культ святых. Крестовые походы и паломничества в святые места. Особенность Романской архитектуры. Храм как образ Креста Животворящего. Суровая мощь и простота. Крестовые своды. Романская арка. Порталы романских храмов.

Замок и рыцарская культура. Особенности замковой архитектуры. Территория замка. Культура и искусство рыцарства.

Храмы на путях паломничеств: от Сен Мартен в Туре до Сант Яго де Компостела. Венец капелл. Романская Франция. Зальные церкви. Купольные конструкции. Сент-Фуа в Конке. Сен-Сернен в Тулузе. Архитектура в гармонии с Богом и Природой. Капелла Сен-Мишель д'Эгиль.

Романская скульптура и живопись. Монументальные росписи. Фрески «светлых и синих фонов». «Ковер из Байе». Каменная резьба: фантазия и вера. Любовь к необычному. Рельефы Апокалипсиса и Страшного суда. Романские тимпаны Сен-Пьер в Муассаке (Лангедок) и Сен-Лазар в Отэне (Бургундия). Королевский портал собора в Шартре. Романская Германия. Собор в

Вормсе. Оттоновская книжная миниатюра. «Строгий стиль». Италия: переплетение Востока и Запада. Храм и падающая башня в Пизе.

Готическое искусство. Готический храм, как отражение восприятия мира и Бога. Готы и Готический стиль. Наивысший расцвет средневековой культуры. Город и городской собор. Устремленность вверх: мода в одежде и архитектура. Готический храм. Грандиозность и легкость. Стрельчатая арка. Нервюрный свод. Архитектурная вязь готического собора. Собор Парижской Богоматери и Реймский собор. Собор в Кельне. Витраж – Свет Божественный. Как создавалась живопись на стекле. Готическая роза. Витражи собора в Шартре. Витражи Сен-Шапель в Париже. Книжная миниатюра, пронизанная светом витража. Псалтирь Бланки Кастильской. Влияние архитектуры на книгу. «Дролери». Псалтирь Людовика Святого. Портрет в книжной миниатюре. Светская книга. Братья Лимбург. «Богатейший часослов». «Рукопись Манессе».

Скульптура Готики. Динамичный рассказ скульптуры. Самостоятельность скульптуры. Образ страдающего человека. Реальные герои и фантастические образы. Св. Фирмен собора в Амьене. Мудрые и неразумнее девы собора в Магдебурге. Интерес к окружающей действительности. Светская монументальная скульптура. Бамбергский всадник. Скульптор – портретист: Скульптурная галерея собора в Наумбурге. Статуи Эккерхарда и Уты.

Искусство Средневековой Европы в коллекции Эрмитажа.

III год обучения

I полугодие

Искусство эпохи Возрождения. Введение. Эпох Возрождения: культура и мировоззрение. Определение понятия «Возрождение». Споры о «Возрождении». Периоды эпохи Возрождения. Черты Нового Времени. Подражание Античности. Человек – центр и высшая цель мироздания. Ценность индивидуального творчества. Время Сверхчеловека. Соединение искусства и науки. Возрождение в странах Европы: Итальянское и Северное Возрождение.

Итальянское Возрождение.

Введение: Эпоха Возрождения: культура и мировоззрение. Италия – самая развитая страна периода Средневековья: синтез древней античной культуры и открытость миру. Человек эпохи Возрождения. Универсальные гении. Гуманизм. Новые жанры. Религиозное и светское. Интерес к внутреннему миру человека. Жанр портрета. Портрет в лирической поэзии: Данте, Петрарка, Боккаччо. Возникновение романа и драматического жанра. Рим – арена соперничества за власть. «Черная смерть»: мысль о Страшном суде. Тень смерти обостряет вкус к жизни. Придворные художники. Города – центры новой культуры.

Раннее Возрождение: культурно-историческая реальность. Флоренция. Джотто ди Бондоне. Легенды о Джотто: появление мастера. «Истории» св. Франциска Ассизского. Чувства и объем. Каелла дель Арена в Падуе. Капелла – как знак меняющегося времени: частное пространство общения с Богом. Внутреннее убранство капеллы. Фрески о жизни Христа и Богоматери. Радостная палитра Джотто. «Поцелуй Иуды». Сюжетность и повествовательность фресок Джотто.

Раннее Возрождение. Искусство Сиены. Тщеславие сиенцев: миф о Ромуле и Реме. Неспкойный город Сиена. Civitas Virginis – город Девы. «Маэста» Дуччо ди Буонинсенья. 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». Живописный памятник полководцу. Палаццо Пубблико. Зал Маппамондо. Фреска «Маэста». Имитация ковра. «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». Пиза. «Триумф смерти» Буонанико Буффальмакко. Только изменчивое по-настоящему живо. 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 Возрождения: от Донателло до Микеланджело. Богатая земля Италии: раскопки древних памятников и обретение античной пластики. Интерес к античной скульптуре. Академия «антиквариетов». Донателло – ученик Брунеллески. Отдельно стоящая круглая скульптура. Скульптура св. Марка и Георгия Победоносца. Искусство изображения нагого тела. Давид Донателло. Возрождение формы конной статуи. Памятник кондотьеру Гаттамелате. Зарождение массовой культуры: рельефы Лука дела Роббиа. Андреа дель Верроккьо: скульптура интереснее жизни. Давид готовый к действию. Скульптура вторгается в пространство: памятник Бартоломео Каллеони на площади Санти Джованни Паоло в Венеции. Великий Микеланджело. Возвышенное горе: «Пьета» Микеланджело. Безграничная мощь человека, воплощенная в образе «Давида». Скульптура капеллы Медичи. Скульптура – величайшая из искусств.

Высокое Возрождение: время великих гениев. Интеллект Леонардо да Винчи. Короткий, но яркий период в искусстве Возрождения. Леонардо да Винчи – человек, опередивший свое время. Ученый, изобретатель, художник. Высшее искусство – живопись. Открытие закона перспективы. Тайна «Моны Лизы». «Тайная вечеря». Сокровища Эрмитажа: «Мадонна Лита», «Мадонна Бернау».

Гений Рафаэля. Триумф философской мысли: «Античная школа». Стремление запечатлеть красоту человеческой души. Рафаэль – мастер мадонн. «Сикстинская мадонна».

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

II полугодие

Искусство Возрождения в залах Эрмитажа

Венеция – город искусства позднего Ренессанса Паоло Веронезе – художник-монументалист. Светозарная гамма колорита Веронезе. Роспись потолка Сан Себастьяно. Евангельские сюжеты: «Пир Веронезе». Тинторетто – художник страстей и героики. «Чудо святого Марка». «Тайная вечеря».

Северное Возрождение.

Введение: Возрождение в странах Северной Европы. Нидерланды. Германия. Франция. Поверхностное представление о культуре и искусстве Античности. Новая культура – наследие Христианства. Искусство – передача божественной истины (Истины о Боге). Место человека Северного Возрождения в окружающем мироздании. Человек – центр Вселенной и человек – частица Мироздания. Величие человека как свидетельство могущества творца. 15-16 в. – тревожный и трагический век Северной Европы.

Нидерланды: Трудолюбивые нидерландцы. Эпоха странствующих художников. Идея о несовершенстве окружающего мира. Сюжеты и темы живописи художников Нидерландов. Покровительство Франции. Земные религиозные сюжеты. Достоверность чудес: внимание к мельчайшим подробностям. 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. Гуго ванн дер Гус. Иеронимус Босх. Пороки и грехи мира. «Несение креста». Изображение, но не поучение. Мир завораживающих видений. Триптих «Воз сена». Несовершенство мира и яркая красочность живописи. Стремление к описанию, а не повествованию. Питер Брейгель

Старший. Мужичий художник – изображение быта крестьян. Увлечение реальностью вне законов построения пространства мира. Серия «Времена года»: «Охотники на снегу». Любовь к своей земле. Источник силы – единство с природой. Библейские сюжеты: «Проповедь Иоанна Крестителя», «Перепись в Вифлееме». Повседневные заботы простого люда. Пословицы и праздники. Мир нидерландских картин. «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Фламандские пословицы». Взгляд на арену человеческой жизни с дозорной башни. «Притча о слепых». Тема судьбы человека: «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц». Пышный двор герцога Беррийского. Братья Лимбург. «Великолепный часослов». Энциклопедия повседневной жизни Франции. Коллекция нидерландской живописи Эрмитажа.

Франция: «Осень Средневековья», или изысканный мир придворной культуры. Жан Фуке. Школа Фонтенбло. Замки Луары. Замок Фонтенбло. Портретист Жан Клуэ. Легкая стройность пластики Жана Гужона.

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.

Маньеризм. Отход от идеалов Ренессанса. Идея о несовершенстве окружающего мира. Уход от натуры. Понятие «Прекрасная манера». Якопо Понтормо. «Снятие с креста». Пирамиджанино. Нарочитость и иллюзорность. «Мадонна с длинной шеей». Маньеризм – придворно-аристократическое искусство. Декоративность и вычурность живописи. Аньоло Бронзино. Тип придворного портрета. Завершение эпохи Возрождения.

Возрождение в собрании Эрмитажа.

Искусство Византии. Введение. Римская империя и городок Византий. Константин Великий. Признание христианства. Константинополь – Второй Рим. Периодизация византийского искусства. Особенности византийского общества и византийской культуры. Православный мир. Аскетизм, духовное созерцание и исихия. Понятие “восточно-христианское искусство”. Значение античности для искусства Византии. Наивысший расцвет культуры Византии. Юстиниан и Феодора.

Центрическая церковь. Купол – небесный свод. Церковь свв. Сергия и Вакха в Константинополе. Сон Юстиниана. Храм св. Софии в Константинополе. Время и история строительства. Архитекторы. План. Внутреннее пространство, его образная выразительность и символика. Купольная базилика. Церковь св. Ирины в Константинополе. Сдержанность и мощь – снаружи, пышность и богатство – внутри

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. Иконопись. Происхождение иконы, роль моленного образа. Как создается икона: техника древних икон. Иконописный канон Византии: «от духовного зрения к канону». Монастырь св. Екатерины на Синае - хранилище древнейших икон (иконы Христа Пантократора, апостола Петра, Богородицы со свв. Федором и Георгием и др.). Икона Владимирской Богородицы. Христос Пантократор. Роскошь Востока: византийский орнамент. Светское искусство VI - VII вв. 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). Иконоборчество. Причины его возникновения. Движение, направленное против почитания икон. Роль монастырей и женщин в сохранении традиции икон. Развитие декорации, орнамента. Мотивы украшения храмов - кресты, символические композиции (“Поместные соборы” в церкви Рождества в Вифлееме), буквалистские мотивы. 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 Богоматери Владимирской. “храма типа вписанного креста”, или “храма на четырех колоннах”. Северная церковь монастыря Липса. Захват латинянами Константинополя в 1204 г., поругание и утрата главнейших христианских святынь. Ограбление Константинополя. Византийское искусство и преемственность Древней Руси

Искусство Древней Руси

Введение. Архитектура. Белокаменное великолепие: Древнерусские храмы. 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.

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. 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.

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 «собирания 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 живоначная. 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

Терема и крепости Древней Руси. 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.

Древнерусский костюм. Орнамент и символика

Прогулка по залам Русского музея

IV год обучения

I полугодие

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.

Франция. Творчество Жана Фуке, Жана Гужона. Школа Фонтенбло. 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. Леленна.

Новые стили: Классицизм, Барокко. Утверждение Классицизма в архитектуре: Версаль, Лувр

Италия. Рим – художественный центр мира. Болонская Академия и братья Карраччи. Динамичность, безграничность и изменчивость: стиль Барокко. Творчество Л. Бернини. Реалистичность Микеланджело де Караваджо.

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».

Особенности фламандской школы. Питер Пауль Рубенс. Многообразие, самобытность и реалистичность творчества Рубенса. Рубенс, как источник вдохновения: влияние творчества Рубенса на творчество мастеров 17-18веков. Антонис ванн Дейк в поиске изысканности и утонченности. Неприкрашенная действительность Якоба Йорданса. Жизнь натюрморта: Франс Снейдерс.

Культура и искусство Голландии 17в. Поэзия повседневности. «Малые Голландцы». Природа, предметы, человек и его быт: становление голландских национальных жанров: Франс Халс. Гений Рембрандта. Европа 17в в коллекции Эрмитажа.

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. Петропавловская крепость. Русское Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга. Петровское Барокко. Загородные дворцы и парки. Д. Трезини и пышное цветение архитектуры Ф. Растрелли.

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 миловитости, 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.

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 XVII в. 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.

Русская скульптура 18 века. 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.

Русская живопись 2-й половины 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.

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.

II 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.

Европейское искусство 19 века. Франция. Классицизм. 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. 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».

Русская живопись 1-й половины 19 в. 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. Иванова. Композиция классической картины. А.А. Иванов: художник – пророк и учитель. «Явление Христа народу». Композиционные решения работ А.А. Иванова.

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

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 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».

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 баталисты. 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».

«Мир искусства» и «Голубая роза». Творческие направления в изобразительном искусстве.

Итоговый урок: конец столетия и Эпохи (Европа и Россия)

V год обучения

I полугодие

Введение. Мир на рубеже веков. «Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа 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 строительство 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. 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 пленера 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.

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 ком-

позиции 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.

II полугодие

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 П. 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. Мухомовой. «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 рубахе».

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.

Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России.

VI год обучения

Шестой год обучения включает в себя краткое изложение пройденных периодов истории искусств с Первобытного времени вплоть до современности.

Повторение изученного материала поможет учащимся составить для себя цельную картину эволюции искусства России и стран Западной Европы, проследить влияние и взаимопроникновение различных областей изобразительного искусства на протяжении всех выделенных периодов: Первобытное искусство, Искусство стран Передней Азии, Древнего Египта, Крито-Микенское искусство, Древней Греции, этрусков, Древнего Рима, Раннехристианское искусство и искусство

Средних веков, Романское искусство, Готическое искусство, Искусство эпохи Возрождения, Византии, Древней Руси, искусство Европы и России 17-19 веков.

Итогом работы является самостоятельно подготовленный и защищенный учащимися творческий проект на тему, подобранную совместно с преподавателем. Реализация творческого проекта служит дополнительной подготовкой учащимся, планирующим поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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.

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

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

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

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8-9 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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 («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунки», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся 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, развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

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

способствует лучшему усвоению полученных знаний;

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

формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

выполнение домашнего задания;

подготовка докладов, рефератов;

посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);

участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

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

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи),

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

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

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

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: видеомэгаффон, 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.