Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Полярные Зори»
(МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори»)

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
Протокол от «26» мая 2026 года № 5

УТВЕЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ г. Полярные Зори»

_____ В.В. Чунина

Приказ № 30/а от «01» июня 2026 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО 02.УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

г. Полярные Зори
2026 г.

Разработчик:
И.К. Алешина, преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори», первая квалификационная категория.

Рецензенты:

- **Радишевская М.А.,** заместитель директора по УМР МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори»;
- **Сизова Н.А.,** преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори», высшая квалификационная категория.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы
- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

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

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

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок и 9-летний срок).

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

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

198 часов - самостоятельная работа. При 8-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения программы «Живопись» 5 лет

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

Срок освоения программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Классы/Годы обучения**										**Всего часов**
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной	**Классы/Годы обучения**		**Всего**

работы, аттестации, учебной нагрузки													**часов**
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		6 класс 5 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	16	17	231
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	42	42,5	478,5
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения программы «Живопись» 9 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Классы/Годы обучения**												**Всего часов**
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		8 класс 5 год обучения		9 год 6 год обучения		
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
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5-6 лет

Аудиторные занятия:

2 - 6 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1 час

Срок обучения 8-9 лет

Аудиторные занятия:

4-9 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

4-9 классы - 1 час

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в 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, художественными 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия изобразительного искусства

- История изобразительного искусства Древнего мира
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.
- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.

Учебно-тематический план

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» 9 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основные понятия изобразительного искусства				
1.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	4	2	2
	Раздел 2. История изобразительного искусства Древнего мира				
2.1.	Первобытное искусство	Беседа	2	1	1
2.2.	**История изобразительного искусства Древнего Египта**				
2.2.1.	Искусство Древнего Египта	Беседа	2	1	1

	додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).				
2.2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
2.2.4.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).	Беседа	2	1	1
2.3.	**История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)**	Беседа			
2.3.1.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)		2	1	1
2.3.2.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).		2	1	1
2.4.	**Античное искусство**				
2.4.1.	**История изобразительного искусства Древней Греции**				
2.4.1.1.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	Беседа	2	1	1
2.4.1.2.	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.4.1.3.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
2.4.1.4.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	Беседа	4	2	2
2.4.1.5.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
2.4.2.	**История изобразительного искусства Древнего Рима**				
2.4.2.1.	История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
			32	**16**	**16**
1 год обучения II полугодие					

2.4.2.2.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)		2	1	1
2.4.2.3.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	4	2	2
2.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	2	1	1
	Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков				
3.1.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	2	1	1
3.2.	**Искусство Византии V- XII веков**		4	2	2
3.3.	**Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков**				
3.3.1.	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	Беседа	2	1	1
3.3.2.	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	Беседа	2	1	1
3.3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	Беседа	2	1	1
3.3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
3.3.5.	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии		2	1	1
3.4.	История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков				
3.4.1.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	2	1	1
3.4.2.	История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	Беседа	2	1	1
3.4.3.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	2	1	1
3.4.4.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	2	1	1
3.5.	Зачет		2	1	1
			34	**17**	**17**

2 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. История изобразительного искусства Древней Руси				
4.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	2	1	1
4.2.	Русское искусство периода феодальной раздробленности				
4.2.1.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	4	2	2
4.2.2.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	4	2	2
4.2.3.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	2	1	1
4.2.4.	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.				
4.2.4.1.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	2	1	1
4.2.4.2.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	2	1	1
4.3.	**История изобразительного искусства Русского централизованного государства**				
4.3.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	2	1	1
4.3.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	2	1	1
4.3.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	2	1	1
4.3.4.	Русское искусство XVII века				
4.3.4.1.	Русская архитектура XVII века	Беседа	2	1	1
4.3.4.2.	Русская живопись XVII века	Беседа	4	2	2
4.3.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	4	2	2
			32	**16**	**16**

2 год обучения II полугодие					
	Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				
5.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
5.2.	**Искусство Италии Раннего Возрождения**				
5.2.1.	Архитектура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.2.2.	Скульптура Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.2.3.	Живопись Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
5.3.	**Искусство Италии Высокого Возрождения**				
5.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	2	1	1
5.3.2.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	2	1	1
5.3.3.	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа	2	1	1
5.3.4.	**Венецианская школа живописи.**				
5.3.4.1.	Творчество Джорджоне и Тициана.	Беседа	4	2	2
5.3.4.2.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	2	1	1
5.4.	**История искусства стран Северного Возрождения**				
5.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения				
5.4.1.1.	Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	Беседа	2	1	1
5.4.1.2.	Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	Беседа	2	1	1
5.4.2.	История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)				
5.4.2.1.	Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	Беседа	2	1	1
5.4.2.2.	Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)	Беседа	2	1	1
5.4.3.	Искусство Испании эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1

5.4.4.	Возрождение во Франции	Беседа	2	1	1
5.5.	Зачет		2	1	1
			34	**17**	**17**
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.				
6.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция	2	1	1
6.2.	**Искусство Италии XVII века**				
6.2.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века	Беседа	2	1	1
6.2.2.	Живопись Италии XVII века	Беседа	2	1	1
6.3.	**История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.**	Беседа	2	1	1
6.4.	**Искусство Голландии XVII-XVIII вв.**				
6.4.1.	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
6.4.2.	Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)	Беседа	2	1	1
6.5.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа	2	1	1
6.6.	**Искусство Франции XVII-XVIII вв.**				
6.6.1.	Живопись Франции XVII века	Беседа	2	1	1
6.6.2.	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
6.6.3.	Живопись Франции XVIII века	Беседа	2	1	1
6.7.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	2	1	1
	Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века				
7.1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	2	1	1
7.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	2	1	1

7.3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
7.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	4	2	2
			32	**16**	**16**
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 8. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.				
8.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	2	1	1
8.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	2	1	1
8.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	2	1	1
8.4.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	2	1	1
8.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	2	1	1
	Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века				
9.1.	**Искусство Франции второй половины XIX века**				
9.1.1.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа	2	1	1
9.1.2.	Импрессионизм	Беседа	4	2	2
9.1.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	2	1	1
9.1.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	2	1	1
9.1.5.	Постимпрессионизм	Беседа	6	3	3
9.2.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	2	1	1
9.3.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	4	2	2
9.4.	Зачет		2	1	1
			34	**17**	**17**
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века				

10.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	Беседа	6	3	3
10.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	2	1	1
10.3.	**Русская живопись первой половины XIX века**				
10.3.1.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)	Беседа	2	1	1
10.3.2.	Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)	Беседа	2	1	1
10.3.3.	Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)	Беседа	2	1	1
10.3.4.	Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)	Беседа	2	1	1
10.3.5.	Венецианов и его школа	Беседа	2	1	1
10.3.6.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	2	1	1
	Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века				
11.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	2	1	1
11.2	Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи	Беседа	2	1	1
11.3.	Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века	Беседа	2	1	1
11.4.	Батальная живопись	Беседа	2	1	1
11.5.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	4	2	2
			32	**16**	**16**
4 год обучения II полугодие					
11.6.	Творчество В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)	Беседа	2	1	1
11.7.	Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900 гг.)	Беседа	2	1	1
11.8.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930 гг.)	Беседа	4	2	2
11.9.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова (1848 – 1916 гг.)	Беседа	4	2	2

11.10.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926 гг.)	Беседа	2	1	1
11.11.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
	Раздел 12. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.				
12.1.	Живопись конца XIX - начала XX вв.				
12.1.1.	Развитие бытового и исторического жанров	Лекция	2	1	1
12.1.2.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939 гг.)	Беседа	2	1	1
12.1.3.	Творчество В. А. Серова (1865 – 1911 гг.)	Беседа	2	1	1
12.1.4.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910 гг.)	Беседа	2	1	1
12.2.	Творческие объединения конца XIX - начала XX веков				
12.2.1.	«Мир искусства» (1898 – 1904 гг.; 1910 – 1924 гг.)	Беседа	4	2	2
12.2.2.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924 гг.)	Лекция	2	1	1
12.2.3.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.)	Лекция	2	1	1
12.2.4.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917 гг.)	Лекция	2	1	1
12.3.	Зачет		2	1	1
			34	**17**	**17**
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.				
13.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	Беседа	4	2	2
13.2.	Архитектура первой половины XX вв.	Беседа	4	2	2
13.3.	Фовизм и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.4.	Творчество Анри Матисса (1869 – 1954 гг.)	Беседа	2	1	1
13.5.	Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»	Беседа	2	1	1

13.6.	Творчество Пабло Пикассо. Кубизм (1907 – 1912 гг.)	Беседа	4	2	2
13.7.	Футуризм и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.8.	Метафизическая живопись	Беседа	2	1	1
13.9.	Абстрактное искусство и его разновидности	Беседа	6	3	3
13.10.	Дадаизм как художественное направление и его основные представители	Беседа	2	1	1
13.11.	Сюрреализм в искусстве XX века	Беседа	4	2	2
			34	**17**	**17**
5 год обучения II полугодие					
13.12.	**Демократическое искусство первой половины XX века**				
13.12.1.	Скульптура первой половины XX века	Беседа	4	2	2
13.12.2.	Графика XX века	Беседа	2	1	1
13.12.3.	Мастера демократического искусства Америки	Беседа	2	1	1
13.12.4.	Художники реалистического искусства Англии	Беседа	2	1	1
13.12.5.	Изобразительное искусство Латинской Америки				
13.12.5.1.	Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса.	Беседа	2	1	1
13.12.5.2.	Развитие мексиканской монументальной живописи	Беседа	2	1	1
	Раздел 14. История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.				
14.1.	Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.2.	Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	Беседа	2	1	1
14.4.	**Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.**				
14.14.1.	Гиперреализм	Беседа	2	1	1

14.14.2.	Поп-арт и оп-арт	Беседа	2	1	1
14.14.3.	Кинетическое искусство	Беседа	2	1	1
14.14.4.	«Новая волна» авангарда и его разновидности: экспрессивный абстракционизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.	Беседа	2	1	1
14.14.5.	Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс	Беседа	2	1	1
14.14.6.	Трансавангард конца XX – начала XXI вв.	Беседа	2	1	1
14.15.	Зачет		2	1	1
			34	**17**	**17**
6 год обучения I полугодие					
	Раздел 15. История русского изобразительного искусства первой половины XX века				
15.1.	Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920 гг.)	Лекция	4	2	2
15.2.	**Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов**				
15.2.1.	Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 г.)	Беседа	2	1	1
15.2.2.	Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932 гг.)	Беседа	2	1	1
15.2.3.	«Четыре искусства» (1924 – 1931 гг.)	Беседа	2	1	1
15.2.4.	Общество станковистов (ОСТ; 1925 – 1932 гг.)	Беседа	2	1	1
15.2.5.	Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932 гг.)	Беседа	2	1	1
15.2.6.	Группа «Тринадцать» (1929 – 1932 гг.)	Беседа	2	1	1
15.3.	Русское искусство 1930-х годов	Лекция	6	3	3
15.4.	Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Лекция	4	2	2
15.5.	Искусство послевоенного периода (1945 – 1958 гг.)	Лекция	6	3	3
			32	**16**	**16**

6 год обучения II полугодие					
16.	**Раздел 16. История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.**				
16.1.	Русское искусство 1960 –х гг. Живопись «сурового стиля»	Лекция	8	4	4
16.2.	Русское искусство 1970-х – начала 1980 годов	Лекция	4	2	2
16.3.	Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов	Лекция	4	2	2
16.4.	Русское искусство конца XX – начала XXI вв.	Лекция	4	2	2
16.5.	**Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)**				
16.5.1.	Скульптура	Беседа	2	1	1
16.5.2.	Графика	Беседа	2	1	1
16.5.3.	Живопись	Беседа	2	1	1
16.5.4.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
16.5.5.	Народное творчество	Беседа	2	1	1
16.6.	Подготовка к экзамену	Консуль-тация	4	2	2
			34	**17**	**17**

Содержание разделов и тем для срока освоения программы

««История изобразительного искусства»» 9 лет

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

1.1. **Виды и жанры изобразительного искусства**

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

*Самостоятельная работа***:** Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

2.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского

торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситулы (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

2.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

2.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм

египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизэ (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

2.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со

скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

2.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер

изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

2.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

2.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных,

вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

*Самостоятельная работа***:** Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, государства Урарту.

2.4. Античное искусство

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

2.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритоном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

2.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм

искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

2.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип куроса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

2.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. – последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. **Архитектура** эпохи классики. *Ансамбль Афинского Акрополя* в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристогитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».
Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

2.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Боэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки.

Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умирающий галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

2.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима

2.4.2.1. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.),

«Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружении: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

2.4.2.3. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. **Форум Августа.** Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории

перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. **Колонна** Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). **Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.)** в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданский войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный

поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

2.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере

анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

3.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой

кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джами.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитать легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков.

3.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). **Меровингское искусство V-VIII веков.**

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линеарно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождение. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверкомом – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим).

Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы абатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

3.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда.

История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и ранне-христианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в

архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

3.3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

Тема 3.3.5. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектоническое и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапелль в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

3.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

3.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Абассидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Абассидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодального города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XVв.в.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Конии XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII –XVII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии-ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии –VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадурае (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии, её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитать книгу «Боги и мифы Индии».

3.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XШ вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические

тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

3.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото.

Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моногатари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэссю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-

начала XIX вв. - **Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай**. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

3.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

4.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси – наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности

XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в

Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

4.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их

создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византинизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля.

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействии южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрезов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

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

4.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и

западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) - один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенности раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

4.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создания миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки

металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

4.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

4.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов. Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486),

построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

4.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

4.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

4.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

4.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI —начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

4.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры

(Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

*Самостоятельная работ*а: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенности исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсенья (ок.1255-1319):«Маэста»

(1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

5.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио.

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никкколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения

действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков. Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506):

«Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с

кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

5.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. **Ранние произведения** Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). **Римский период** творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умирающий раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). **Поздние работы**: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г.– в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

5.3.4. Венецианская школа живописи

5.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко **(1476-1510)** и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

5.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является сограждане художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсинои» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541). Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Париджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.

5.4. История искусства стран Северного Возрождения

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка.

5.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерланского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева»

(1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрбенских бюргеров Иеронима Хольцшуэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте XVI века.

Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Ротердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: Проанализировать «Портрет Эразма Ротердамского» Г.Гольбейна.

5.4.3. Искусство Испании эпохи Возрождения

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богоматери», «Раздирание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости

пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Самостоятельная работа: проанализировать композиции Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610).

5.4.4. Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Творчество Жана Фуке (ок.1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло.

Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572).

Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений.

Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).

5.5. Зачет.

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

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

6.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гобсс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

6.2. Искусство Италии XVII века

6.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

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

Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Потрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), «Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г). «Памятник Людовика XIV» (1665).

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

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

6.2.2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе

(сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Святые Марфа и Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Протрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан Ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

6.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и

монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрикье Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи Рембрандта; прочитать книгу, например: Декарг П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

6.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на

становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

6.6.1. Живопись Франции XVII века

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро).

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного

совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь « (1672).

Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру

Творчество Луи Ленена (1593-1648). Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве: «Семейство молочницы» (1640-е г.), «Трапеза крестьян» (1642), «Кузница» (1640). Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века.

Творчество Жака Калло (1592/93-1635). Тематическое многообразие его творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Серии «Каприччи» (1617), «Цыгане» (1622), «Малые страсти» (1624), «Малые бедствия войны» (1632), «Большие бедствия войны» (1633), «Большие виды Парижа» (1630).

Самостоятельная работа: термин «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVIII века.

6.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

6.6.3. Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление о стилистическом многообразие французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание десссюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатея» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана–Батиста Греза (1725-1805) – как представителя **сентиментально-морализирующего направления** в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

6.7. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт –автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимоси от конкретных особенностей изображаемого лица.
Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и леность» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

7.1. Искусство первой трети XVIII века

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

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей

пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726) .

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе,

документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городовых дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А.Д. Меньшикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

7.2. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить

основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века.

Творчество Франческо-Бартоломео Расстрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 -1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и

правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

7.3. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество:

церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

7.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристики, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца

XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампир, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

8.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и

Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. *Самостоятельная работа*: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

8.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес;1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

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

8.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

8.4. Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского

труда: «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франциа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

9.1. Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр – «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

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

9.1.2. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах,

работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюля Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

9.1.4. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо раздельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

9.1.5. Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899),

«Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет-1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линеарной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа **(1864 – 1901)**) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и

скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).
Самостоятельная работа: термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

9.3. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара»,

«Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

9.4. Зачет

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

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

10.1. История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратить внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России.

Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева.

Литература об искусстве этого времени.

Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампир в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

10.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными

работами Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса.

Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

10.3. Русская живопись первой половины XIX века

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)

Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в

настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника.

10.3.2. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

10.3.3. Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве.

10.3.4. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827).

Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художника; подготовить сообщение о его творческом пути.

10.3.5. Венецианов и его школа

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

10.3.6. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!»

(1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идейно-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

11.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1970-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

11.2 Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи

Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров

демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1973), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра.

«Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

11.4. Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876). «Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

11.5. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1972); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

11.6. Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этремон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

11.7. Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

11.8. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1976. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста»,1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали»,1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья»,1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

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

11.9. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат»,1890; «Совесть. Иуда», 1891; «Суд синадриона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие»,1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1991), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

11.10. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А.Н. Островского и опере Н.А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933), брата В. М. Васнецова.

11.11. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности

в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А.А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до

оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

12.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

12.1.1. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М.В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости»,1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в

новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

12.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939)

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

12.1.3. Творчество В. А. Серова (1865 – 1911)

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова.

Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем»(1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911)

– образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

12.2.1. «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903).

Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 – 1900) – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 – 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 – 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ современного города

(«Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 – 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 – 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 – 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от заграничных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 – 1947), живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куиджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич (1876 – 1942) – график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII – XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 – 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О. Е. Браза (1903 – 1905), в Париже в академии Гранд Шомьер (1905 – 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

12.2.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Иммануилович (1871 – 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939), живописец, график.
Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 – 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастехином, материальность живописи в сочетании с

импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошадью» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 – 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1802), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 – 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан»,1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 – 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка,

народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 – 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П.П. Трубецкого. Работа в керамической мастерской в имении С.И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой натуре. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В.Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) – одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

12.2.4. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917).

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат» , 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года", 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 – 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда»,

четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1913 – 1914).

Илья Иванович Машков (1881 – 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с бутафорией на мещанских снимках и ярмарочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943), живописец. «Бубновый валет»: А. В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

12.2.5. Зачет

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

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

13.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

13.2. Архитектура первой половины XX вв.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М.

ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Творчество Людвига Мис ван дер Роэ (1886 – 1869) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965)) – главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф.

Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхейма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

13.3. Фовизм и его основные представители

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) как одном из первых течений во французском искусстве XX века, выступившем с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905).

Андре Дерен (1880 – 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шлюпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Морис де Вламинк (1876 – 1958). Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905), «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) – выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Жорж Руо (1871 – 1958), живописец, витражист. Трагизм; применение широкого черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» (1904), «Перед зеркалом» (1906).

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса, А. Марке, А. Дерена.

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

13.5. Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратить внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913).

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагале, Х. Сутине, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма».

13.6. Кубизм (1907 – 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновение кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973). Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950) Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление – пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г).

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже.

13.7. Футуризм и его основные представители

Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

Джакомо Балла (1871 – 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 – 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 – 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 – 1962) .«Велосипедист» (1913).

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

13.8. Метафизическая живопись

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико.

Направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо де Кирико (1888 – 1978) **–** один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения

живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства де Кирико.

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

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне.

Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В. В. Кандинского (1866 – 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина

с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911);«Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое – красное – синее» (1925).

Творчество К. С. Малевича (1878 – 1935) – лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. supremus – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923 – 1924), Архитектон «Гота» (1924 – 1925), Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) – основоположника «неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Франц Марк (1880 – 1916) «Маленькая композиция I» (1913), «Сражающиеся формы» (1914).

Робер Делоне (1885 – 1941): «Круглые формы» (1930), «Радость жизни» (1930 – 1931), «Бесконечные ритмы» (1933 – 1934).

Джексон Поллок (1912 – 1956): «Арабески № 13» (1948). «Осенний ритм № 30» (1950).

Марк Тоби (1890 – 1976): «Атмосфера Бродвея» (1936), «Августовское возбуждение» (1953).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия

Кандинского. Сравнить композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить выявить разницу творческого метода.

13.10. Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратить внимание на интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической программы контр искусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 – 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан»(1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918г.).

Франсис Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 – 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швиттерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

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

13.11. Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей

его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 -1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 – 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 – 1983): «Вспаханное поле» (1923 – 1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

13.12. Демократическое искусство первой половины XX века

Сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

13.12.1. Скульптура первой половины XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтабана (1893-1902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умирающий кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние

произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспио (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Аньез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспио; подобрать иллюстративный материал.

13.12.2. Графика XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника **Франса Мазереля (1889-1972).** Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «»Солнце» (1919), «Идея» (1920)«Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками» (1926), серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) –центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930).

Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье).

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую **группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика»)** – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрью Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах»,

«Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы»,1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал.

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт).

Огастес Джон (1878 – 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина. Поль Хогарт и его графика.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал.

13.12. 5. Изобразительное искусство Латинской Америки

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Обратить внимание на напряженную образную выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал.

13.12.5.2. Развитие мексиканской монументальной живописи

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей в 20-30-х годах XX века одно из важнейших мест в авангарде мирового

прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально- политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932) . Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941-1942),, «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Матерь-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрнаваке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

14.1. Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 гг.). Йорн Утцон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.).

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

14.2. Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. vitalis – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж).

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления

модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

14.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фукжерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.
Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской « (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

14.4. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления».

Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

14.14.1. Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род.1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ.

14.14.2. Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространение стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть…». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбел»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать иллюстративный материал.

14.14.3. Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал.

14.14.4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или **«**нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев

краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» авангарда, подобрать иллюстративный материал.

14.14.5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – абсурдного действа, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преображение «хеппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. performance – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хеппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить сообщение о художниках; подобрать визуальный материал.

14.14.6. Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие

объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент).

Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

14.15. Зачет

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

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.

15.1. Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и

мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Основные произведения: **Мемориальные доски**: С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М.Г. Манизер «Рабочий»(1920, Москва). **Монументы**: «А.Н. Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т. Э. Залькалн (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф. М. Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В. А. Синайский (1918, Петроград). **Плакаты:** Д. С. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов; 1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-мироед», «Учредительное собрание» (1921). **«Окна РОСТА»**: В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). **Графика** Н. А. Андреева (1873 – 1932) «Лениниана». **Живопись**: А.А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе» (1918), К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

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

15.2. Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.

15.2.1. Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924)

Создание общества в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. Е. Татлина, К.С. Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глускин, А.М. Нюренберг, М.С. Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Попытки «создать новую форму на основе современной живописной культуры «левого» искусства». Единственная выставка (1922).

Программа объединения, отрицание едва ли не всех существующих к тому времени течений. Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к стилистике народного примитива, лубка, городского изобразительного фольклора.

Адливанкин Самуил Яковлевич (1897 – 1966), живописец, график, художник кино. Гротескно заостренные повествовательные сценки, живописавшие быт и нравы граждан нового государства. «Трамвай Б» (1920-е) – программное произведение выставки, где в шаржированной форме в стоящей на трамвайной остановке очереди воспроизведены типы московской улицы 1920-х – «франт», «барышня», «мужик» и т.п. В 1923 – 1928 годах работал для издательства «Молодая гвардия», иллюстрировал журналы «Лапоть», «Военный крокодил», «Безбожник».

Глускин Александр Михайлович (1899 – 1965), живописец. «Наркомпрос в парикмахерской» (1922), выполненной в стиле вывески. Позднее один из лучших представителей московской школы живописи. В 1950-х преподавал ученикам традиции «парижской школы» и русских сезаннистов.

Нюренберг Амшей Маркович (1887 – 1979), украинский, российский и советский художник; график, искусствовед, автор мемуарной прозы. Учеба в 1910-х в Париже, деля ателье с М. Шагалом. Работа в революционные годы вместе с В. Маяковским в «Окнах РОСТа». Командировка в 1921 – 1922 годах в составе бригады художников в Узбекистан для организации реставрационных работ. Создание серии жанровых сцен и городских пейзажей с мечетями, арыками и причудливыми деревьями. «Красные паруса» (1910), «Мечеть с мужской фигурой» (1923).

Перуцкий Михаил Семенович (1892 – 1952), живописец. Автор портретов, живописных композиций, пейзажей. «Праздничный день в местечке» (1920-е). В 1950-е преподавал в Училище 1905 года в Москве.

15.2.2. Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец. Рассказывает, четко обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал в Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в смыслом центре – лице изображенного, монументальность образа.

Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи «героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций («Калязинские кружевницы», 1928).

Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.3. «Четыре искусства» (1924 – 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

Кузнецов Павел Фарфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Сарьян Мартирос. Буйное цветовое богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия рельефно выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравер, рисовальщик, живописец. Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Портрет» (1928).

Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960). Обращение к классическим образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода.

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.4. Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа: «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения.

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный художник. Предмет изображения – новшества аэронавтики: дирижабли и аэропланы и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо «размытой кистью»; образы показываются как бы, в проносящемся с большой скоростью, пространстве. «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928).

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе.

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930).

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых метафор. Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» (1926), рисунок тушью «Радиооктябрины» (1926).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.5. Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)

Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осьмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н. Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колючесть формы, контрастность и напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет Бахчисарай и его окрестности. Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930).

Машков Ильч Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» (1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926).

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная мебель» (1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927).

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

15.2.6. Группа «Тринадцать» (1929 – 1932)

Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Организаторы (В.А. Милашевский, Н. В. Кузьмин, Д. Б. Даран). Требование «темпа рисунка», утверждение спонтанного рисования без калек и поправок – как протест против трудоемкого академического рисунка и еще авторитетных кубистических тенденций. Пристрастие к трудно-исправляемым материалам (тушь, акварель). Кумиры группы французские художники, культивировавшие «живописный рисунок» – А. Марке, Р. Дюфи и др. Противопоставление жесткому рисунку группы ОСТ. Творчество ярких представителей:

Милашевский Владимир Алексеевич (1893 – 1972), график, живописец; иллюстратор. Первоначально находился под влиянием графики мирискуснической школы. Идейный теоретик группы, сформулировал новые принципы рисунка. Требование «темпа»: утверждение быстрого натурного рисования без поправок и предварительных набросков. «На завалинке» (1928). Лучшая работа: иллюстрации к книге – «Посмертные записки Пиквинского клуба» Ч. Диккенса (1933).

Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987), график, иллюстратор. Культивировал новые принципы работы тушью или акварелью «по-мокрому». Работы Пушкинской серии,

иллюстрации к «Евгению Онегину» (1933), ориентированные на стилистику пушкинских перовых набросков.

Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894 – 1964), график, акварелист, иллюстратор. Тема цирка, балета, спорта. Наиболее полно воплотил требование «темпа рисунка». Лаконичная, точная, радостная солнечность. «Циркачи на велосипеде» (конец 1920-х), «Укротитель А. Федотов с тиграми» (1930).

Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900 – 1996), живописец, график; иллюстратор. Одна из самых ярких и талантливых членов объединения. Позднее создала свой стиль, в котором графика свободного рисунка сочеталась с экспрессивной декоративностью народного примитива. «Автопортрет» (1930-х), «Пальмы» (1929), «Трамвайное кольцо» (1929), «Портрет А. Ф. Софроновой с дочерью» (1938).

Софронова (Сафронова) Антонина Федоровна (1892 – 1966), живописец, график. «Балчуг» (1930), «Площадь у каменного моста» (1931).

Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации, например в книге «Художники группы «Тринадцать». – М.: Советский художник, 1986; подготовить сообщение о деятельности Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932).

15.3. Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать о значении юбилейных выставок.

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ.

Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича Иогансона (1893 – 1973) «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972).

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932**)** А. Лабаса.

Развитие портрета в 1930-е годы. *Образ творческой интеллигенции* в произведениях М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И. Д. Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. *Типический образ молодежи* в портретах А.Н. Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). Портретные работы П. Д. Корина, И. Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н. П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. Богаевского.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура.

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), проект памятника А. М. Горькому (1938) В. И. Мухиной, памятник С. М. Кирову (1938) Н. В. Томского, памятник Т. Г. Шевченко (1935) М. Г. Манизера. Скульптурный портрет в творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Анималистическая скульптура: произведения И.С. Ефимова, В. А. Ватагина.

Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера

«Легенда об Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация Детгиза (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для детей. Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н. Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю. А. Васнецова.

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

15.4. Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941).

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945).

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

15.5. Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века; "теорией бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр. Рассмотреть лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю. М. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы **Федором Павловичем Решетниковым** (1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река Царевна»(1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова).

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая

острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность творчества графика-иллюстратора Д.А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

16.1. Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967).

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) –живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преображать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних произведений Попкова.

Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение стилистики живописи бубнововалетовцев. Развитие темы русской деревни военных и послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 1967), «Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность композиционных построений, монументальность образных решений. Поздние работы: «Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990).

Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969), «Комиссар» (1969), «Победа» (1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), «Август» (1980), «Память» (1980). «Памяти поэта» (1982-1985).

Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 – 2012) в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» (1972), «Тишина» (1986). Пластика и гармония живописи этих произведений. Драматизм картин «Прошание» (1975), «Испанский триптих» (1979).

Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» (1975). Обращение к исторической теме – «За землю русскую» (1980).

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла революционной борьбы народа в картине «Между боями» (1957-1960) - одной из лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – «Детвора» (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю» (1967), «Осень. Пора свадеб» (1973), «Свет» (1975). Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85).

Творчество Владимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза русских художников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов: «Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971), Живая связь с народным творчеством, национальное понимание декоративизма, любовь к передаче материальности предметов, богатство и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. «Натюрморт с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972) и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

16.2. Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг.

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических

традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Познакомить с созданием мемориальных комплексов.

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980). Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда б имел златые горы…» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству второй половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. Московский дворик» (1972 – 1976).

Натюрморт. Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980).

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

16.3. Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов

Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 – 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и направления в искусстве. Познакомить с историей нонконформистского движения (закрытые и

“бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Анализ республиканской выставки Союза художников России на Крымском валу к 850-летию Москвы.

Образы столицы. Э. Выржиковский (Санкт-Петербург) «Храм возрождается» (1997) – тема праздничного воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве. Суровая, закованная в камень и бетон, столица в акварелях Г. Травникова (Курган) «Мосты Москвы». Слава городу в картине С. Андрияки «Кремлевские купола». Будни огромного города в графической серии А. Любавина (Подольск) «В Москве».

Натюрмортный жанр. П. Елкин (Ижевск) «Материнский стол» (1997) – радость встречи с национальной кухней. В. Шумилов (Тверь) «Тверское пиво» - в каждом предмете частица быта уходящего, но еще существующего.

Исторический жанр. В. Штаркин (Московская область) «Москва. Октябрь» - суровые будни революции 1917 года. Г. Незнайкин «Минин и Пожарский» (1997) - момент торжества русской истории. Тема яркого праздника в полотне Ю. Грищенко «Народное гуляние» и скульптуре А. Цигаля «Масленица». Картина-портрет «Дионисий в Феропонтовом монастыре» Е. Воскобойникова (Брянск). Скульптуры В. Курочкина «Великий князь И.Д. Калита» (1997) и М. Переяславца «Михаил Тверской». Проект памятника «Ивану Бунину» (1996) А. Ковальчука.

Библейские темы. Тема предательства, отступничества в картине Г. Коржева «Иуда» (1997). Ю. Орлов «Крещение» (1997) - отражение нового входа христианских обрядов в действительность, следование академическим традициям. Разное толкование библейской темы в творчестве художников. Икона «Богородица, благоуханный свет» В. Филинина (Сергиев Посад). Скульптура Н. Филатова (Саранск) печального, заземленного Христа. Полотно-видение «Святой Георгий» Ш. Бедоева (Владикавказ).

Пейзажная живопись. Стремление создать полотна о вечном, непреходящем, устоявшемся. Полотна А. Грицая, В. Сидорова, В. Щербакова. Б. Домашников (Уфа) «Ночной романс», Ю. Махотин (Брянск) «И светла от берез Россия», А. Монгуш (Кызыл) «Весна», У. Бадмаев (Элиста) «Благопожелание».

Декоративно-прикладное искусство. Мажорный характер произведений. Новое в гобеленах М. Нечипорука – соединение фотокадров с ткацким орнаментом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

16.4. Русское искусство конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

16.5. Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)

Региональный компонент программы разрабатывается самостоятельно.

16.6. Подготовка к экзамену

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

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

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

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

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

Итоговая аттестация

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

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

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок

итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «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.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

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

использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

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

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

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

– способствует лучшему усвоению полученных знаний;

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

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

– учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.

3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 – 224 с.: ил.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. – 336 с.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.

19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 564644994569073537114765422031472967103361152744

Владелец Чунина Валерия Валерьевна

Действителен С 15.06.2026 по 15.06.2027