

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА «АЛЕКСАНДРИНО»

Рассмотрено и одобрено
Педагогическим советом СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»

Протокол № 1 от «28» 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»
Т.Э. Авикайнен
«28» 08 2023 г.

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОСНОВЫ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
«ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ»

и

«ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ_К»

Для учащихся групп В-1	Р-1
В-2	Р-2
В-3	Р-3

Составитель:
Преподаватель Ларионова М.С.

Содержание программы учебного предмета:

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание программы
4. Требования к уровню подготовки учащихся
5. Формы и методы контроля и система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список использованной литературы

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» разработана на основании и с учетом государственных требований к дополнительным образовательным программам в области художественного образования и эстетического воспитания, утверждается Педагогическим Советом и согласуется с методическим кабинетом Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Учебный предмет «Основы истории изобразительного искусства» занимает важное место в комплексе предметов программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки» и «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки К».

Содержание учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» тесно связано с содержанием других учебных предметов программ. В результате изучения предмета обучающиеся должны осмыслить, что произведение искусства – это целый мир.

Цель учебного предмета:

Целью занятий по предмету «Основы истории изобразительного искусства» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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.

Важной задачей видится формирование у учеников навыков восприятия художественного произведения. Несмотря на сложности, возникающие в связи с краткостью данного курса, представляется возможным составить цельное представление о развитии изобразительного искусства с помощью выборочного анализа шедевров мирового значения и сущностной расстановки акцентов в рамках каждой изучаемой темы. Также по причине ограничения программы тремя годами обучения становится необходимым сосредоточить внимание на культуре России и Западной Европы.

Задачи учебного предмета - 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 произведении и 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.

Курс первого года обучения состоит из трёх разделов. Первый из них, «Виды и жанры изобразительного искусства», позволяет сформировать первоначальное представление о разнообразии и средствах выразительности художественного творчества и архитектуры. Затем, темы раздела 2 («Древнейшее искусство») ставят перед учениками философские вопросы, связанные с причинами возникновения искусства. Раздел 3, в свою очередь, знакомит с началом и развитием истории цивилизаций, великими достижениями культуры Древнего мира.

Второй год обучения открывает тема «Искусство Древней Греции», продолжается освоение раздела 3 («Искусство Древнего мира»). В пределах учебного года необходимо

охватить историю западноевропейского искусства вплоть до конца XIX столетия (Разделы 3-8).

Особой задачей третьего года обучения становится выполнение учениками самостоятельной итоговой работы на выбранную тему, а также её защита. В рамках учебного курса заложено время на консультации и обсуждение проблем дипломных работ. Однако основная часть программы посвящена продолжению знакомства с историей мирового искусства. Большую часть учебного времени занимает раздел 9 («История отечественного искусства»), тогда как в сжатом формате раздела 10 учащиеся имеют возможность лишь соприкоснуться со смелыми открытиями XX века в области искусства.

Форма проведения учебных занятий

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Методы обучения:

- словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ)
- наглядный (демонстрация приемов работы)
- практический (выполнение работы на практике)
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов)

В процессе подачи материала в формате лекции и обсуждения на всех этапах обучения в качестве иллюстраций используются слайды, презентации, альбомы и книги, видеоматериалы.

Формы и методы контроля:

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

В качестве проверочных заданий применяются различные подходы, помогающие ученикам активно включаться в учебный процесс. В зависимости от специфики пройденного материала учащимся предлагается предоставить развернутые устные или письменные ответы на вопросы. Также подразумевается периодическое выполнение творческих домашних заданий, как в форме самостоятельного текстового анализа, так и в виде создания художественных иллюстраций. Необходимой формой аттестации являются тестовые задания, включающие изображения, которые позволяют выявить приобретение навыков ориентирования в визуальном пространстве пройденных тем.

Формы промежуточной аттестации:

- выполнение домашнего задания (выполняется во внеаудиторное время)
- проверочная работа (проводится в счет аудиторного времени)
- экзамен (проводится во внеаудиторное время)

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» при 3-летнем сроке обучения составляет 127,5 часов. Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 25,5 – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия - 1 час

Самостоятельная работа - 0,25 часа

2. Учебно-тематический план

№ п/п	<i>первый год обучения</i> Объём 34 часа	К-во час.
	Раздел 1. «Виды и жанры изобразительного искусства»	24
	Тема 1. Виды изобразительного искусства	2
1.	Средства выразительности разных родов искусства. Язык изобразительного искусства. Знакомство с видами изобразительного искусства	2
	Тема 2. Искусство графики	3
1.	Виды рисунка	2
2.	Виды печатной графики: гравюра, плакат, иллюстрация	1
	Тема 3. Живопись	3
1.	Станковая картина	2
2.	Монументальная живопись	1
	Тема 4. Жанры изобразительного искусства	10
1.	Исторический жанр	3
2.	Портрет	1
3.	Пейзаж	1
4.	Батальный жанр. Марина	1
5.	Анималистический жанр	1
6.	Бытовой жанр	1
7.	Напорморт	1
	Контрольное занятие по Теме 4 Раздела 1.	1
	Тема 5. Скульптура	1
1.	Крупная и малая формы: памятник и станковая скульптура	1
	Тема 6. Архитектура	2
1.	Особенности жилой архитектуры	1
2.	Особенности храмового зодчества. Архитектура общественных зданий	1
	Тема 7. Декоративно-прикладное искусство	2
1.	Выразительные возможности разнообразных материалов в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве	2
	Контрольное занятие по Разделу 1.	1
	Раздел 2. Древнейшее искусство	2
	Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство?	2
1.	Искусство каменного века	1
2.	Мегалитические сооружения бронзового века	1

	Раздел 3. Искусство Древнего мира	23
	Тема 1. Древний восток	8
1.	Двуречье: Шумер и Аккад	1
2.	Ассирия, Вавилон, Персия	2
3.	Древний Египет	4
	Итого по Разделу 3	7
	Контрольное занятие по Теме 1 Раздела 3	1
	ИТОГО:	34
	второй год обучения Объём 34 часа	
	Тема 2. Искусство Древней Греции	6
1.	Открытие Эгейской культуры	1
2.	Минойское и Микенское искусство	1
3.	Архаика	1
4.	Золотой век греческой культуры. Керамика. Театр	1
5.	Скульптура и архитектура Древней Греции	1
6.	Искусство эллинизма	1
	Контрольное домашнее задание по Теме 2 Раздела 3.	1
	Тема 3. Искусство Древнего Рима	3
1.	Архитектура	1
2.	Монуменальное искусство	1
3.	Скульптура	1
	Тема 4. Раннехристианское искусство	3
1.	Римские катакомбы, символы раннего христианства	1-2
2.	Базилики и мозаики Равенны	1
	Контрольное занятие	1
	Итого по Разделу 3:	12
	Раздел 4. Искусство Средних веков	
	Тема 1. Искусство Византии VI-XV вв.	2
1.	Архитектура	1
2.	Рождение иконы	1
	Тема 2. Романское искусство X-XII вв.	1
1.	Архитектура и скульптура романских соборов	1
	Тема 3. Искусство готики XIII – XV вв.	2

1.	Архитектура и витраж	1
2.	Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство	1
	Контрольное домашнее задание по Теме 2 и Теме 3 Раздела 4.	1
	Раздел 5. Искусство Возрождения	7
	Тема 1. Итальянский Ренессанс	4
1.	Проторенессанс и Раннее Возрождение	2
2.	Искусство Высокого Возрождения	2
	Тема 2. Искусство Северного Возрождения	2
1.	Искусство Нидерландов	1
2.	Искусство Германии	1
	Контрольное занятие по Разделу 5.	1
	Раздел 6. Искусство эпохи барокко	5
	Тема 1. Искусство Италии и Испании конца XVI-XVII вв.	2
1.	Живопись Караваджо и Веласкеса. Сюжетные композиции в живописи барокко	1
2.	Архитектура и скульптура итальянских мастеров	1
	Тема 2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века	3
1.	Натюрморты фламандских и голландских мастеров	1
2.	Портрет эпохи барокко. Живопись Ван Дейка и Франса Халса	1
3.	Живопись Рубенса и Рембрандта	1
	Контрольное домашнее задание по Разделу 6.	1
	Раздел 7. Искусство классицизма	2
	Тема 1. Искусство Франции и Англии XVIII века	2
1.	Живопись Франции	1
2.	Живопись Англии	1
	Раздел 8. Искусство XIX века	3
	Тема 1. Романтизм во Франции в первой четверти XIX века	1
	Тема 2. Реализм в европейской живописи XIX века	2
	Контрольное домашнее задание по Разделу 7 и Разделу 8.	1
	ИТОГО:	34

<i>третий год обучения</i> Объём 34 часа		
Раздел 9. История отечественного искусства		21
	Тема 1. Древнерусское искусство XI-XVII вв.	5
1.	Искусство Киевской Руси	1
2.	Архитектура Владимиро-Суздальского княжества и Новгорода	1
3.	Искусство иконы	2
4.	Архитектура и живопись Московского государства	1
	Тема 2. Русское барокко	4
1.	Искусство Петровского барокко	1-3
2.	Архитектура Елизаветинского барокко	1-3
	Тема 3. Эпоха Просвещения и Ранний Классицизм в России	3
1.	Архитектура Раннего классицизма	1
2.	Живопись второй половины XVIII века	1
3.	Скульптура второй половины XVIII века	1
	Тема 4. Искусство XIX века	8
1.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	2
2.	Романтизм в русской живописи XIX века	1
3.	Академизм в русской живописи XIX века	1
4.	Бытовой жанр	1
5.	Критический реализм в русской живописи XIX века	1
6.	Пейзаж 1860-70-х годов и портрет 1870-90-х годов	1
7.	Архитектура второй половины XIX века	1
	Контрольное занятие по Разделу 9.	1
Раздел 10. Искусство конца XIX-XX века		8
	Тема 1. Импрессионизм и постимпрессионизм	1
	Тема 2. Фовизм	1
	Тема 3. Русский авангард	1
	Тема 4. Кубизм	1
	Тема 5. Итальянское искусство	2
1.	Футуризм. Метафизическая живопись. Новеченто.	2
	Тема 6. Советское искусство	2
1.	Памятник	1
2.	Живопись	1
Дипломная работа «Реферат на тему»		5
1.	Обсуждение и выбор темы	1
2.	Подбор литературы и составление списка использованной литературы Обсуждение плана работы и иллюстративного материала	1-3
3.	Комментарии к выполненной работе	1-2

4.	Доклад по автореферату. Защита дипломной работы	1
	ИТОГО:	34

3. Содержание программы

Раздел 1. «Виды и жанры изобразительного искусства»	
Тема 1. Виды изобразительного искусства	Средства выразительности разных родов искусства. Язык изобразительного искусства. Знакомство с видами изобразительного искусства
Тема 2. Искусство графики	1. Виды рисунка 2. Виды печатной графики: гравюра, плакат, иллюстрация
Тема 3. Живопись	1. Станковая картина 2. Монументальная живопись
Тема 4. Жанры изобразительного искусства	1. Исторический жанр 2. Портрет 3. Пейзаж 4. Батальный жанр. Марина 5. Анималистический жанр 6. Бытовой жанр 7. Натюрморт Контрольное занятие по Теме 4 Раздела 1.
Тема 5. Скульптура	1. Крупная и малая формы: памятник и станковая скульптура. Скульптура как вид изобразительного искусства. Станковая и монументальная скульптура. Выразительные возможности материалов - камень, металл, дерево. Инструменты скульптура. Назначение скульптуры. Круглая скульптура и рельеф.
Тема 6. Архитектура	1. Особенности жилой архитектуры 2. Особенности храмового зодчества. Архитектура общественных зданий
Тема 7. Декоративно-прикладное искусство	

Выразительные возможности разнообразных материалов в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве

Контрольное занятие по Разделу 1.

Раздел 2. Древнейшее искусство

Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство?

1. Искусство каменного века. Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщины и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др.

2. Мегалитические сооружения бронзового века. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Раздел 3. Искусство Древнего мира

Тема 1. Древний восток

1. Двуречье: Шумер и Аккад.

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации - как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке. Рассказать о влиянии искусства шумеров на культуру Аккада.

2. Ассирия, Вавилон, Персия

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – педу.

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

Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии.

3. Древний Египет

Древнее и Среднее царства. Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника. Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой.

Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений; сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Новое царство. Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об аллее сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Контрольное занятие по Теме 1 Раздела 3

Тема 2. Искусство Древней Греции

1. Открытие Эгейской культуры. Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря.

2. Мinoйское и Микенское искусство. Культура Крита. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Гибель о. Фера и критской культуры. Микенская Греция. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал.

Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама». Знакомство с сюжетами Троянской войны, важнейшими для изобразительного искусства.

3. Архаика

Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также служительниц Афины кор и воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные.

4. Золотой век греческой культуры. Керамика. Театр. Сформировать представления о том, что вапозпись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей. Познакомить с формами сосудов.

Театр. Познакомить с образами и атрибутами древнегреческого театра: богом Дионисом и его свитой, театральными масками. Рассмотреть устройство античного театра.

5. Скульптура и архитектура Древней Греции. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Архитектура. Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; Обсудить композицию храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуры. Виды ордера и их особенности. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

6. Искусство эллинизма

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Контрольное домашнее задание по Теме 2 Раздела 3. Создание иллюстраций с обозначением терминов.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

1. Архитектура

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции - как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога, квадратный дом в Ниме, арка Тита в Риме, Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме.

2. Монументальное искусство и живопись

Римские мозаики (техника и художественные приемы). Живопись Древнего Рима (фрески). Сформировать представление о стилях помпейских росписей и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы. Фрески виллы Мистерий в Помпеях, фрески дома Веттиев в Помпеях. Дать представление о фаюмских портретах «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

3. Скульптура. Реализм изображений. Эволюция древнеримского портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков) Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самостоятельной личности; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цепция Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Тема 4. Раннехристианское искусство

1. Римские катакомбы, символы раннего христианства.

Распространение христианства. Искусство катакомб. Возникновение первых символов христианства. Иконография «Христос добрый пастырь».

2. Базилики и мозаики Равенны.

Первые базилики. Знакомство с типом храма (архитектурные термины неф, апсида). Центры позднеантичной культуры: Милан и Равенна. Мозаики церкви Сант-Аполлинар-Нуово. Знакомство с важнейшими сюжетами христианского искусства.

Контрольное занятие по Разделу 3.

Раздел 4. Искусство Средних веков

Тема 1. Искусство Византии VI-XV вв.

1. Архитектура

Возникновение Константинополя. Храм Святой Софии. Знакомство с конструкцией крестово-купольного храма.

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой – под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2. Рождение иконы. Художественный язык иконы. Икона «Владимирской Богоматери».

Тема 2. Романское искусство X-XII вв.

1. Архитектура и скульптура романских соборов

Собор в искусстве средневековья как единый ансамбль, объединяющий вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор).

Знакомство с возникновением термина «романский стиль». Формы церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры. Особенности романской архитектуры. Скульптурный декор храмов.

Тема 3. Искусство готики XIII – XV вв.

1. Архитектура и витраж

Основное достижение европейской готики - разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода.

Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления. Собор «Парижской Богоматери». Витражи как разновидность монументальной живописи. Олицетворение света витражей с христианской верой. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии.

2. Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство

Скульптурная программа собора («каменная Библия» и горгулии). Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге. Подчиненность декоративной программы иерархии собора. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике.

Раздел 5. Искусство Возрождения

Тема 1. Итальянский Ренессанс

1. Проторенессанс и Раннее Возрождение

Проторенессанс. Кватроченто. Утверждение реальной ценности человека. Джотто ди Бодоне. Росписи капеллы дель Арена в г. Падуе. Скульптура Флоренции. Идеи гуманизма в творчестве Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. «Св. Георгий», «Давид», рельеф «Благовещение». Живопись Флоренции в начале 15 в. Мазаччо. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи. Отражение общественных противоречий в творчестве Сандро Боттичелли. Утонченность, хрупкость образов художника. «Весна», «Рождение Венеры». Архитектура Флоренции.

2. Искусство Высокого Возрождения

Творчество Леонардо да Винчи. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Значение художника, как ученого и мыслителя. Анатомическое изучение человека. «Мадонна Бснау», «Мадонна Литта». Зрелость и творческий расцвет Леонардо да Винчи в Милане. Творчество Микеланджело. Величайший скульптор возрождения - Микеланджело. Высокий гражданский пафос скульптур мастера. «Пьета», «Давид», «Рабы». Фресковый цикл Сикстинской капеллы. Творчество Рафаэля. Искусство счастливого равновесия разума и чувств.

Искусство Венеции. Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Жизнерадостное восприятие мира в творчестве Тициана. Сохранение ренессансных идеалов. Роль Тициана в развитии портрета. Позднее возрождение. Нарядная и богатая Венеция в работах П. Веронезе. Образ толпы в живописи Веронезе. «Пир в доме Левия», «Брак в Кане». Трагизм эпохи и близость перемен в живописи Тинторетто. Широта гуманистических интересов. «Тайная вечеря», «Чудо святого Марка».

Архитектура Рима.

Тема 2. Искусство Северного Возрождения

1. Искусство Нидерландов

Живопись Нидерландов. Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг, Гуго ван дер Гус, Босх, Брейгель. Особенности Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Интерес художников в изображении человека к характерным и особенным чертам, к сфере обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна

канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». Произведения Рогир ван дер Вейдена, Мемлинга, Гуго ван дер Гуса, Босха, Брейгеля.

2. Искусство Германии

Возрождение в Германии. Реформация в искусстве Германии. Творчество А.Дюрера. Широта творческих интересов. Автопортреты, «Поклонение волхвов», Гравюры «Апокалипсис», «Блудный сын».

Контрольное занятие по Разделу 5.

Раздел 6. Искусство эпохи барокко

Тема 1. Искусство Италии и Испании конца XVI-XVII вв.

1. Живопись Караваджо и Веласкеса. Сюжетные композиции в живописи барокко

Стиль барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Площадь св. Петра в Риме. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи. Творчество Диего Веласкеса.

2. Архитектура и скульптура итальянских мастеров.

Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Произведения Бернини.

Тема 2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века

1. Натюрморты фламандских и голландских мастеров

Ф. Снайдерс, П. Клас. Типы фламандского и голландского натюрморта: «лавки», «трофеи», «завтраки», «ванитас».

2. Портрет эпохи барокко. Живопись Ван Дейка и Франса Халса

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Парадный портрет. Образы Ф.Халса.

3. Живопись Рубенса и Рембрандта

Ученый, дипломат, художник Питер Пауль Рубенс. Жизнеутверждающая сила творчества П. Рубенса. «Шубка». «Персей и Андромеда», «Союз Воды и Земли», «Распятое». Творчество Рембрандта. «Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Блудный сын».

Контрольное домашнее задание по Разделу 6.

Раздел 7. Искусство классицизма

Тема 1. Искусство Франции и Англии XVIII века

1. Живопись Франции

Н. Пуссен, К. Лоррен, братья Ленен. Классицизм в искусстве Франции 18 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленена и Ж. де Латура - представители направления "живописи реального мира".

2. Живопись Англии

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо.

Раздел 8. Искусство XIX века

Тема 1. Романтизм во Франции в первой четверти XIX века

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико - Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте. «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сардазпала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Тема 2. Реализм в европейской живописи XIX века

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камилля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры.

Салонная живопись, ее особенности.

Контрольное домашнее задание по Разделу 7 и Разделу 8.

Раздел 9. История отечественного искусства

Тема 1. Древнерусское искусство XI-XVII вв.

1. Искусство Киевской Руси

Искусство древней Руси, его тесная связь с традициями Византии. Архитектура Киевской Руси XI в. Храм Св. Софии в Киеве.

2. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества и Новгорода. Золотые ворота. Г. Владимир. Успенский собор, церковь Покрова на речке Нерли. Архитектура Новгорода. Храм св. Софии, церковь Спаса на Нередице.

3. Искусство иконы. Взаимосвязь с византийской иконой. Развитие иконописных школ в русских годах. Знакомство с иконографиями «Умиление», «Одигитрия», «Оранта». Разговор о художественном языке иконы, канонах, живописных приемах, технике. «Троица Ветхозаветная» Андрея Рублева.

4. Архитектура и живопись Московского государства. Основание Юрием Долгоруким Москвы. История крепости. Здания и сооружения (монументальная живопись) Ивановской площади Московского кремля. Живопись Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Храм Василия Блаженного. Деревянное зодчество Руси. Архитектурный музей-заповедник «Кижки».

Тема 2. Русское барокко

1. Искусство Петровского барокко

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников, основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения

античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города - регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий), Летний дворец Петра I.

Рассказать учащимся об отсутствии традиций каменной скульптуры на Руси. Барокко и творчестве Карло Бартоломео Растрелли. «Анна Иоанновна: о арапчонке».

2. Архитектура Елизаветинского барокко

Рассказать об изменениях в области зодчества в середине 18 века, о том, что теперь лица эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников.

Тема 3. Эпоха Просвещения и Ранний Классицизм в России

1. Архитектура Раннего классицизма

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомиться с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период.

В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античные планы зданий и городские орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.П. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

2. Живопись второй половины XVIII века

Портрет в живописи второй половины XVIII века. Образ просвещенного человека. Портреты Екатерины II. Серия Д. Левицкого «Смолянки».

3. Скульптура второй половины XVIII века. Рассказать о высоких достижениях монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 - 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 - 1782). Острота и объективность социальных характеристик образов Ф. И. Шубина - мастера реалистического скульптурного портрета. Портреты М. В. Ломоносова, А. М. Голицына, Павла I, купца Барышникова. Патриотический пафос монументальных скульптур М. И. Козловского - яркого представителя классицизма. «Памятник Суворову в образе бога войны Марса».

Тема 4. Искусство XIX века

1. Архитектура и скульптура Высокого классицизма

Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, гладь стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Елизаветинского монастыря в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

2. Романтизм в русской живописи 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).

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е).

3. Академизм в русской живописи XIX века

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о творчестве А. Иванова - главной фигуре живописи XIX века и антипода К. Брюллова. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути.

4. Бытовой жанр. Живопись П. Федотова. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть произведения: «Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Вдовушка».

5. Критический реализм в русской живописи XIX века

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - основополагающий.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасху» (1861), «Чашепитие в Мытищах», «Последний кабац у заставы». Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П. М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне», в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Герои портретов Крамского - «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

6. Пейзаж 1860-70-х годов и портрет 1870-90-х годов

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 - 1830). Эмоциональное творчество И. Айвазовского (1817 - 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лирических пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана.

Портрет в творчестве И. Крамского, И. Репина, В. Перлова. Новые типы портрета в русской живописи (портрет крестьянина, художника, ученого).

7. Живопись рубежа веков

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в конце 19 - начале 20 вв. Представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX - начала XX века. Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах. Острота психологических и социальных характеристик в портретах.

М. Врубель – крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новый тип универсального художника конца XIX – начала XX века.

Художественные объединения конца XIX – начала XX в. Союз русских художников, «Голубая роза» и символисты. «Мир искусства». «Бубновый валет». «Ослиный хвост». «Мишень». Эстетическая позиция каждого объединения. Новое в живописной системе их художников. Программные произведения ведущих художников каждого объединения.

8. Архитектура второй половины XIX века.

Познакомить с архитектурой историзма, эклектики, модерна на примерах зданий Санкт-Петербурга. Проследить особенности стиля модери в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Раздел 10. Искусство конца XIX-XX века

Тема 1. Импрессионизм и постимпрессионизм

Идеологическая борьба в искусстве Франции. Эдуард Мане. Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций. «Завтрак на траве», портрет Э. Золя, «Олимпия». Импрессионизм, выставка «независимых», Живопись К. Моне. Разработка пленэра и техники импрессионизма. «Бульвар капуцинок», серии картин «Руанский собор», «Стог сена». Жизнеутверждающие темы в искусстве О. Ренуара. Обаяние образов, созданных художником. Портрет Жанны Самари, «Завтрак гребцов», «Девушка с кнутиком». Поиски выразительных средств Э. Дега. Декоративность и выразительность композиций Э. Дега. «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы».

Сезанн. Ван Гог. Гоген. Постимпрессионисты – предтечи современного западноевропейского искусства. Графичность пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога – выдающийся документ внутренней творческой работы художника. Уход П. Гогена от действительности в мир «детей природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Тема 2. Фовизм

Творчество Матисса. Гермин фовизм. Эволюция художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отход от реализма, провозглашение независимости искусства от действительности. Причины возникновения различных формалистических течений и быстрая смена их. «Высвобождение цвета, провозглашенное фовизмом». Решение технических задач. Знакомство с красочным, оптимистическим, декоративным характером творчества Матисса.

Тема 3. Русский авангард

Смелые поиски нового изобразительного языка. Произведения К. Малевича, В. Кандинского, М. Ларионова, П. Филонова, М. Шагала

Тема 4. Кубизм

Произведения Пикассо, Брака, Гриса, Леже. Создание новой реальности в геометрических формах кубизма.

Тема 5. Итальянское искусство

1. Футуризм. Метафизическая живопись. Новеченто

Футуризм. Экспрессионизм. Футуризм - разрушение культурных стереотипов, взаимное возвышение техники и урбанизма, как главных признаков настоящего и грядущего. Провозглашение культа машинной урбанизированной цивилизации - больших мегаполисов, высоких скоростей, движения, силы и энергии. Ф. Маринетти, У. Боччони, живописцы К. Карра, Дж. Северини, Д. Балла. Экспрессионизм - провозглашение целью искусства пропущенное через личность изображение ее трагической и хаотической, враждебной человеку сути, отказ от ясности и гармоничности формы, тяготение к иррационализму, абстрактному обобщению и обостренной выразительности. Субъективная интерпретация действительности. Амадео Модильяни. Метафизическая живопись Джорджо де Кирико. Выставки Новеченто - возвращение к классическому искусству (живопись и скульптура).

Тема 6. Советское искусство

1. Памятник

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной "Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Скульптурный портрет 1940-50-х гг. В. Мухина, С. Лебедева, С. Коненков. Монумент Воин-освободителя в Тренто в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич).

2. Живопись

Многообразие поисков художественных объединений. АХРР, ОСТ, 4 искусства, УНОВИС, «Круг художников» и др. Реорганизация группировок в единый союз, утверждение единого творческого метода. Стержневая мифология 1930-х гг. и ее мотивы. Возможности альтернативы. А. Дейнека, А. Самохвалов, М. Нестеров, П. Корин.

Дипломная работа «Рефронт на тему»

1. Обсуждение и выбор темы
2. Подбор литературы и составление списка использованной литературы. Обсуждение плана работы и иллюстративного материала
3. Комментарии к выполненной работе
4. Доклад по автореферату. Защита дипломной работы

4. Требования к уровню подготовки учащихся

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека
- 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
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека
- знание основных этапов развития изобразительного искусства
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве
- знание основных понятий изобразительного искусства

5. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В качестве средства текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, контрольные письменные работы.

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

Форма и время проведения промежуточной аттестации по основам истории изобразительного искусства устанавливается в виде контрольных уроков, зачетов, экзаменов, проводимых 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.

Итоговая аттестация. По завершении изучения предмета «Основы истории изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 3 года обучения, выставляется оценка, которая заносится в документ об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

6. 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 учащихся 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.

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 (в том числе контрольного), параллельного освоения детьми программы 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.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими изданиями, иллюстративными материалами и видеоматериалами в соответствии с протраженными 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.

7. Список использованной литературы

Общая литература:

- Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир, Древняя Русь, Западная Европа. - М: Астрель, 2006
Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004

По первобытному искусству и древним культурам:

По искусству Древнего Востока:

По искусству античности:

- Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах /Художн. Ю.Киселев. - М.: Дет. лит., 1994. - 334 с.: ил.
Древняя Греция. Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. Москва, 1954. - 231 с.
Букина. А.Г. Круговращающиеся колеса гончарного. Ранние греческие расписные вазы. Издательство Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург - 2003. -
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
По искусству Византии, Средневековья и Древней Руси:
Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990

По западноевропейскому искусству XIII-XVIII вв.:

- Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 16 столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004

По западноевропейскому искусству XIX-XX вв.:

- История искусства: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003

По русскому и советскому искусству XVIII-XX вв.:

- История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
История русского искусства: Концы 18 - начала 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

По эстетике и методике преподавания:

- Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М: Искусство, 1985