

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Войковицкая детская школа искусств»

Дополнительная предпрофессиональная
программа в области «Декоративно-прикладное искусство»
«Декоративно-прикладное творчество».

Предметная область
ПО.02.
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02
**ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Срок обучения 5 лет

п.Войковицы

2026

Рассмотрено
Педагогическим советом
МБУДО «Войсковицкая ДШИ»
Протокол № 5 от «04» июня 2026 г.

Утверждаю
Директор МБУДО
«Войсковицкая ДШИ»
_____ Крушельницкий А.Д.
Приказ № 10 от «04» июня 2026 г.

Разработчики программы:

Милушкина Е.Б., преподаватель высшей категории декоративно-прикладного творчества

Олейникова О.В., преподаватель высшей категории декоративно-прикладного творчества

Костаринов В.А., преподаватель высшей категории декоративно-прикладного творчества

Рецензенты:

- Кочу Артур Иванович, заведующий кафедры изобразительного искусства ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургского института искусств и реставрации», член Союза художников РФ с 2002г., лауреат Международного конкурса витринного творчества, выставка творческих работ в Швеции г.Стокгольм в 1998 г., ARTINDEX Искусство Петербурга. Русский Этнографический музей 2005-2006гг.
- Рамазанов Магомед Рамазанович, заслуженный работник культуры, Член Союза художников, преподавателя высшей категории МБУДО «Волосовская детская школа искусств им. Н.К.Рериха»

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 учреждения на реализацию учебного предмета;*
- ~ *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- ~ *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- ~ *Цель и задачи 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

- ~ *Методические рекомендации преподавателям;*
- ~ *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

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 народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области «Декоративно-прикладное искусство» «Декоративно-прикладное творчество».

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

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

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

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется со 2 по 5 класс.

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

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

***Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и
итоговой аттестации***

*Срок освоения учебного предмета «История народной культуры и
изобразительного искусства» образовательной программы «Декоративно-
прикладное творчество» 5 лет*

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Годы обучения (классы)	1 класс		2 класс		3 класс		4 класс		5 класс		
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 аттестации по полугодиям и итоговая аттестация				3.		3.		3.		Э.	

З. – зачет, Э. – экзамен.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История народной культуры и 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 аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах при 5-летнем сроке обучения:

Аудиторные занятия: 2 - 5 классы – 1,5 часа.

Самостоятельная работа: 2 - 5 классы – 1,5 часа.

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.

Методы обучения

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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 народной культуры и изобразительного искусства» оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.

- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудитор. занятия
1 год обучения I полугодие (2 класс)			48	24	24
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство	Беседа	6	3	3
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	6	3	3
1.3.2.	Новое царство	Беседа	6	3	3
1.3.3.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	12	6	6
1.5.	Искусство Древней Индии	Беседа	3	1,5	1,5
1.6.	Искусство Древнего Китая и Японии	Беседа	3	1,5	1,5
1.7.	Скифское искусство	Беседа	3	1,5	1,5
1.8.	Искусство народов древней Америки	Беседа	3	1,5	1,5
1 год обучения II полугодие (2 класс)			51	25,5	25,5
1.9.	Античность				
1.9.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	6	3	3
1.9.2.	Древнегреческий храм	Беседа	6	3	3
1.9.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	3	1,5	1,5

1.9.4.	Древнегреческая скульптура	Беседа	6	3	3
1.9.5.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	6	3	3
1.9.6.	Эллинизм	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.	Искусство Древнего Рима				
1.10.1.	Искусство этрусков	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	6	3	3
1.10.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	6	3	3
1.10.4.	Римская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
1.10.5.	Зачет		3	1,5	1,5
2 год обучения I полугодие (3 класс)			48	24	24
	<i>Раздел 2. Средневековое искусство</i>				
2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	6	3	3
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	6	3	3
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	6	3	3
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	6	3	3
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	6	3	3
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	6	3	3
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Беседа	6	3	3
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа	6	3	3
2 год обучения II полугодие (3 класс)			51	25,5	25,5
	<i>Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.</i>				
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
3.2.	Искусство Новгорода.	Беседа	3	1,5	1,5
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	3	1,5	1,5
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	3	1,5	1,5
	<i>Раздел 4. Возрождение</i>				
4.1.	Архитектура и скульптура Флоренции	Беседа	3	1,5	1,5
4.2.	Флорентийская живопись	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	6	3	3
4.4.	Рафаэль	Беседа	3	1,5	1,5
4.5.	Микеланджело	Беседа	3	1,5	1,5

4.6.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	3	1,5	1,5
4.10.	Возрождение в Германии. Дюрер	Беседа	3	1,5	1,5
4.11.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
4.12.	Зачет		3	1,5	1,5
3 год обучения I полугодие (4 класс)			48	24	24
<i>Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.</i>					
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	3	1,5	1,5
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	3	1,5	1,5
5.3.	Иконостас	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	6	3	3
5.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	6	3	3
<i>Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.</i>					
6.1.	Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Бернини	Беседа	6	3	3
6.2.	Творчество Караваджо.	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Испанские гении. Веласкес	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.	Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
6.5.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	3	1,5	1,5
6.6.	«Малые» голландцы	Беседа	3	1,5	1,5
6.7.	Рембрандт	Беседа	3	1,5	1,5
6.8.	Рубенс	Беседа	3	1,5	1,5
3 год обучения II полугодие (4 класс)			51	25,5	25,5
6.9	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	Беседа	6	3	3
6.10	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	Беседа	6	3	3

6.11.	Английская школа живописи XVIII века	Беседа	6	3	3
6.12.	Орнамент барокко и классицизма	Беседа	9	4,5	4,5
Раздел 7. Русское искусство XVIII века					
7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века	Беседа	6	3	3
7.2.	Архитектура и скульптура русского классицизма	Беседа	6	3	3
7.3.	Русский живопись XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
7.4.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века	Беседа	6	3	3
7.5.	Зачет		3	1,5	1,5
4 год обучения I полугодие (5 класс)			48	24	24
Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века					
8.1.	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Ф. Гойя	Беседа	6	3	3
8.2.	Французский классицизм	Беседа	3	1,5	1,5
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа	6	3	3
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа	3	1,5	1,5
8.5.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	3	1,5	1,5
8.6-8.7	Импрессионисты. Огюст Роден	Беседа	15	7,5	7,5
8.8.	Постимпрессионисты	Беседа	12	6	6
4 год обучения II полугодие (5 класс)			51	25,5	25,5
Раздел 9. Русское искусство XIX века					
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
9.2.	Скульптура первой половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.3.	Живопись первой половины XIX века	Беседа	12	6	6
9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа	6	3	3
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	12	6	6
9.6.	Илья Репин	Беседа	3	1,5	1,5
9.7.	В.Суриков и В.Васнецов	Беседа	6	3	3
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.9.	Зачет		3	1,5	1,5

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Искусство Древнего мира

1.1. Введение. Первобытное искусство. Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. 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 женщин 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. 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. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента. *Самостоятельная работа:* сделать копию рисунка из первобытной пещеры.

1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа. Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства. На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Тема смерти, культа предков – главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы – чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. *Самостоятельная работа:* составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

1.3. Древний Египет

1.3.1. 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. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержании 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. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти). *Самостоятельная работа*: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.3.2. Новое царство. Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре. Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона. *Самостоятельная работа*: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

1.3.3. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Сформировать представление о египетском орнаменте. Произведения декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания;

раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций. *Самостоятельная работа*: зарисовка египетского амулета или орнамента.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия.

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию. А). Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Памятники изобразительного искусства: рельефы, мозаика, скульптура. Возникновение письменности, первая библиотека. Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии. В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов. Г). Искусство Персии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма. *Самостоятельная работа*: зарисовка шеду; просмотр по Интернету: 1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»; 2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.5. Искусство Древней Индии. Познакомить учащихся с искусством Индии.

Рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный

памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны), Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.). Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты. *Самостоятельная работа:* посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаيانа».

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии. Искусство Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Учение Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Культ предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов. Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. *Самостоятельная работа:*

узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

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

1.8. Искусство народов Древней Америки. Искусство народов Древней Америки. Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. *Самостоятельная работа:* скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира. 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. Кикладская скульптура. 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. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. 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». *Самостоятельная работа*: зарисовка мотива фресок о. Фера.

1.9.2. Древнегреческий храм. Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. *Самостоятельная работа*: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

1.9.3. Ансамбль Афинского акрополя. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия. *Самостоятельная работа*: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон.

1.9.4. Древнегреческая скульптура. Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры – теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. 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»). *Самостоятельная работа:* Зарисовать фрагменты греческой утвари.

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент. Сформировать представления о том, что вазопись 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. *Самостоятельная работа:* скопировать мотив росписи греческой вазы.

1.9.6. Эллинизм. 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. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры. *Самостоятельная работа:* копирование рисунка камеи (по выбору).

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков. Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого

перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Скульптура. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стил черной керамики – буккеро. *Самостоятельная работа:* зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков.

1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности. Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Роль архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; достижения инженерного искусства, многообразие типов сооружений, богатство композиционных форм и масштабе строительства. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон. *Самостоятельная работа:* записать название основных памятников.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф. Портреты республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме. *Самостоятельная работа:* перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись. Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии ДПИ Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др. *Самостоятельная работа:* перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет.

1.10.5. Зачет

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 2. Средневековое искусство

2.1. Искусство Византии. 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.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской. *Самостоятельная работа:* посмотреть по документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись. Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобию священнику. Мозаики собора Сан Витале в Равенне; мозаики Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся. *Самостоятельная работа:* посмотреть видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент. Византийский орнамент: слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. Характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливая узорчатость, заимствованная у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальмету, полупальмету и выходящий стебель); древовидные композиции. Обратить внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство. *Самостоятельная работа:* копирование мотива византийского орнамента.

2.2. Средневековое искусство Западной Европы. После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании

появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1. Введение. Искусство варваров. Показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль. *Самостоятельная работа:* зарисовать мотив кельтского орнамента, познакомиться с легендами Средневековой Европы.

2.2.2. Романский стиль. «Романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе. *Самостоятельная работа:* зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге. *Самостоятельная работа:* зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента. Готический декор: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабомусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. Готический шрифт. *Самостоятельная работа:* сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

2.3. Искусство Средневекового Востока. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль

Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов. *Самостоятельная работа*: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Памятники архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства. *Самостоятельная работа*: фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода. Сформировать представление о Новгороде, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими вратами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас

Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами». *Самостоятельная работа*: просмотр видеосюжета «Софийский собор», Л. Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа. Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля. Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры. *Самостоятельная работа*: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев. Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика

отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). *Самостоятельная работа*: линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий.

Раздел 4. Возрождение

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьоре архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Флорентийская живопись. Основоположник реалистической живописи (Джотто). Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Посмотреть фрагмент документального фильма: «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира,

подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи. *Самостоятельная работа:* сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира. *Самостоятельная работа:* найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

4.4. Рафаэль. Творчество Рафаэля. Принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский

период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Андже́ло Дони» и «Портрет Магдалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». «Сикстинская Мадонна», «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». *Самостоятельная работа*: перечислить основные произведения художника.

4.5. Микеланджело. Творчество великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения. *Самостоятельная работа*: перечислить основные произведения художника.

4.6. Венецианская живопись. Тициан. Расцвет венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой

– как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. *Самостоятельная работа:* перечислить основные произведения художника.

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто. Позднее Возрождение. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие». *Самостоятельная работа:* перечислить основные произведения художника.

4.8. Возрождение в Нидерландах. Особенности Возрождения в искусстве Нидерландов. Рассказать об особенности исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». *Самостоятельная работа:* сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший. Творчество самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в

работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер. Особенности Возрождения в Германии. Творчество Альбрехта Дюрера («Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери»). Техника гравюры на меди. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

4.11. Орнамент эпохи Возрождения. Сформировать представление о ренессансном орнаменте. Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветочное решение. *Самостоятельная работа*: скопировать образец орнамента; отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

4.12. Зачет

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.

5.1. Ансамбль Московского Кремля. Москва не только политический центр возрождения Руси, но и средоточие формирования общерусской культуры; владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены

и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества. *Самостоятельная работа*: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

5.2. Своеобразие русской архитектуры. Своеобразие русской средневековой архитектуры. Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры: 1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708). 2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного). 3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Церковь Вознесения в Коломенском. 4) Огненные храмы 17 века. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др. 5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693). 6) Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652). *Самостоятельная работа*: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

5.3. Иконостас. Возникновение и развитие иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Резко выросло

декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение. *Самостоятельная работа*: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; обратить внимание на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента;

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков. Творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) и Симона Ушакова (1626 – 1686). Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». *Самостоятельная работа*: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

5.5. Декоративно-прикладное искусство. Оружейная палата Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы. Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв. Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира,

идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко.

«Барокко» – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля. А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко. Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность. А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615). Фонтан четырех рек в Риме (1648 -1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола. Б). Площадь св. Петра в Риме. В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633). Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635). *Самостоятельная работа*: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2. Творчество Караваджо. Творчество Караваджо. Раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие

святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Караваджо «Призвание Матфея». «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Картина «Корзина с фруктами». Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». *Самостоятельная работа*: перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. Искусство Испании XVII века. Веласкес. «Золотой век» испанской живописи XVII века. Творчество Диего Веласкеса и Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Творчество Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633). Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды». *Самостоятельная работа*: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

6.4. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм. Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На примере версальского ансамбля

(дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты. *Самостоятельная работа*: Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.

6.5. Никола Пуссен и Клод Лоррен. Живопись картин Пуссена. Отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа. *Самостоятельная работа*: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

6.6. «Малые» голландцы. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Ян С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена. *Самостоятельная работа*: анализ произведений Вермера Делфтского и Ф. Хальса.

6.7. Рембрандт. Творчество Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах

Рембрандта. *Самостоятельная работа*: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта.

6.8. Искусство Фландрии XVII века. Фламандская школа живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство; особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса. *Самостоятельная работа*: анализ одного из произведений Рубенса.

6.9. Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. Произведения А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше. *Самостоятельная работа*: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века. Жан Батист Грез (1725 – 1805), «Паралитик» (1763). Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1770-е). О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769). Высокие достижения 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). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781). *Самостоятельная работа*: сделать записи в тетради о создании «Медного всадника».

6.11. Английская школа живописи XVIII века. Творчество У. Хогарта. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо. *Самостоятельная работа:* словарная работа; записать название картин и имена художников.

6.12. Орнамент барокко и классицизма. Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым – самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Большие размеры узоров. *Самостоятельная работа:* копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

Раздел 7. Русское искусство XVIII века

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века. Портретная живопись И. Никитина, А. Матвеева и зодчество Петербурга. 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, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века». *Самостоятельная работа:* перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2. Архитектура и скульптура второй половины XVIII века. Архитектура Петербурга и Москвы. Создание Академии художеств (1756). Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. 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.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

7.3. Русский живопись XVIII века. Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников - живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей

«Искусство России XVIII века». «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин», записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века. Сформировать представление о ДПИ России XVIII века. Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм. *Самостоятельная работа*: зарисовка мебели, костюма.

7.5. Зачет

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века

8.1. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя. Творчестве Ф. Гойя. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос». *Самостоятельная работа*: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.2. Французский классицизм. Творчество Давида и Энгра. Стил «неоклассицизм». Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи. *Самостоятельная работа*: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

8.3. Романтизм во Франции. Сформировать понятие о романтизме, 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. «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 Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже. *Самостоятельная работа:* творчество художника.

8.4. Романтизм в Англии. Прерафаэлиты. Творчество прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Близость к романтикам. *Самостоятельная работа:* сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

8.5. Реализм во Франции. Барбизонцы. Творчество барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье. 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. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во

Франции в 19 в. *Самостоятельная работа*: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

8.6-8.7. Импрессионисты. Огюст Роден. Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Эдуард Мане. Создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы. Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена. *Самостоятельная работа*: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

8.8. Постимпрессионисты. Сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. «Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена. *Самостоятельная работа*: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

Раздел 9. Русское искусство XIX века

9.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура. 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. Дать представление о понятии «русский ампи́р». Стили́вые изменения – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади 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 Биржи 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 И. Киселевой «Архитектура русского классицизма». *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

9.2. Скульптура первой половины XIX века. Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения;

9.3. Живопись первой половины XIX века. Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова,

А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница». Рассказать о А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении. Рассказать о творчестве А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). Творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века. Живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова. *Самостоятельная работа*: указать в тетради основные произведения; написать краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

9.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники. Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве

передвижников из цикла «Третьяковская галерея». *Самостоятельная работа*: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников;

9.5. Русский пейзаж XIX века. 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, Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных 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. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

9.6. Илья Репин. Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность. *Самостоятельная работа*: перечислить в тетради основные произведения художника;

9.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов. Творчество второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова. «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове»,

«Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников;

9.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века. Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. 1). Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов. 2). Познакомить с понятием «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох. 3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев). 4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). 5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), М. М. Антокольский «Иван

Грозный». 6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре. *Самостоятельная работа*: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

9.9. Зачет

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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История народной культуры и 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 народной культуры и изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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.

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 неэстетично, небрежно, с ошибками.
- ~ Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

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

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью.

Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

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);
~ 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. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
3. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
4. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
5. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
6. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
8. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
9. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
10. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
11. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
12. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008

13. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
15. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
16. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
17. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
18. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

Технические средства обучения: интерактивная доска, видеоманитофон, компьютер.

Другие средства обучения:

- ~ наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- ~ электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- ~ аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Авторские презентации преподавателя по темам программы.