

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
«Детская художественная школа»**

Принято на педагогическом совете
« 06» сентября 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУДОД ДХШ
_____ М.В.Новикова

**ПРОГРАММА
МИФОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
(1-4 классы)**

Составитель: М.В. НОВИКОВА

**г.Вилючинск
2006 г**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа по курсу «Мифология и история искусств» рассчитана на 4 года обучения детей от 10 до 17 лет. В основе программы – программа составленная Ю.Н. Протопоповым «История изобразительного искусства» (1986 г.) для ДХШ. Данная программа не многим отличается от программы истории искусств художественных училищ и составлена без учёта детского восприятия. В адаптированной программе мифология включена в программу по истории искусств первым разделом, так как автор- составитель считает необходимым знакомство детей с мифологией и библейскими сказаниями прежде, чем начнётся знакомство с изобразительным искусством. Без знания и понимания того, что изображено, трудно понять и оценить глубину художественного замысла вложенного автором в произведение. Если опустить эти темы и освещать сюжеты по ходу ознакомления с произведениями изобразительного искусства, то остается мало времени на анализ художественных средств выразительности: оригинальность композиционного, цветового, тонального и образного решений. В результате у детей складываются отрывочные представления без полного понимания художественного произведения, как явления сложного и многогранного. Знакомство детей с библейскими сюжетами, очень полезно, и в воспитательном смысле, так как это прекрасная возможность поговорить с детьми о том, что такое добро и зло, в чём смысл человеческой жизни, что такое мораль и нужна ли она людям живущим в обществе? Вопросы крайне важные для формирования личности ребёнка и обсуждение этих тем должно способствовать формированию правильных поведенческих и морально-этических установок у детей.

Как показывает опыт, интерес к разделу мифологии у учеников необычайный и когда позже знакомясь с памятниками искусства они узнают в произведениях известные им персонажи, то воспринимают их уже, как что-то знакомое и близкое им. В процессе изучения мифологии необходимо так же обращать внимание детей на то, какие изобразительные особенности были характерны для богов и героев у разных народов. Очень полезно предложить ребятам на уроке сделать зарисовку карандашом в рабочей тетради одного из понравившихся мифологических персонажей. А после урока дать задание на дом: продолжить работу и изобразить один из мифологических сюжетов с этим персонажем в цвете. Это поможет включить в процесс изучения темы урока более глубокое эмоциональное переживание, что будет способствовать её лучшему запоминанию и вызовет интерес к изучаемому предмету. Важным моментом изучения будет и взаимосвязь, которая устанавливается с основными дисциплинами художественной школы: рисунком, живописью и композицией.

Программа по истории изобразительного искусства знакомит детей с выдающимися достижениями русской и мировой художественной культуры в различных видах и жанрах: архитектуре, скульптуре, живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве. В раздел Искусство Древнего мира,

когда рассматривается первобытное искусство, включена тема «Культура коренных народов Камчатки», в которой рассматривается культура ительменов, коряков и чукчей. Культура этих народов очень самобытна и архаична и уникальна. Приобщение к лучшим произведениям изобразительного искусства расширяет кругозор детей, способствуют развитию художественного вкуса, помогает лучше понять принципы композиционной организации в станковых и декоративно-прикладных произведениях. Очень важно, чтобы кабинет истории искусств был оснащён видеоаппаратурой, имел хорошую библиотеку и дидактический материал в виде таблиц и карточек с иллюстрациями произведений. К созданию карточек можно подключить учеников и выполнить эту работу совместными усилиями. В процессе изучения мифологии и истории искусств преподавателю необходимо сопровождать свой рассказ иллюстративным рядом произведений изобразительного искусства, желательно включать в канву урока фрагменты видеофильма по изучаемой теме. Последнее даст возможность ученикам увидеть памятники архитектуры и скульптуры в пространстве и с разных точек зрения, что очень важно в процессе изучения произведений пространственных, так как этого не может передать даже самая хорошая иллюстрация. Просмотр видеофильмов по искусству может углубить понимание детьми темы, но включать их в программу урока нужно после завершения теоретической части и только тогда это дает хороший результат и находит положительный эмоциональный отклик у учеников. Очень важно научить детей пользоваться литературой по искусству, для самостоятельной работы над рефератами. Большое значение для полноценного освоения курса научить учеников вести рабочие тетради, где должно быть краткое содержание тем урока и обязательно словарь терминов. Так же в тетрадях должны быть композиционные зарисовки – наброски некоторых знаменитых работ художников.

В процессе лекций по изобразительному искусству во 2 классе (11- 12 лет) следует научить детей пониманию идей заложенных в произведение художником и подробнее остановиться на средствах художественной выразительности, которые он использовал, для выражения своего замысла. От урока к уроку представления и знания детей о единстве формы и содержания, о процессе создания художественного произведения будут углубляться и со временем они смогут оценить его образное богатство и своеобразие.

Творческую активность детей нужно усиливать сочетанием лекции с живыми дискуссиями, в которых ученики приобретают навыки самостоятельного анализа произведений искусства и учатся общению на темы искусства. В процессе изучения теории искусства не менее важно то, что дети делают зарисовки, отражающие композиционные построения в известных произведениях искусства.

В конце каждого полугодия, чтобы определить уровень знаний учащихся и степень развитости их зрительных представлений проводятся контрольные работы, контрольные устные опросы, работа над рефератами по истории

искусств, обязательно содержащий анализ произведений искусства по предложенным темам и плану. (План реферата прилагается).

Исходя из того, что, согласно учебного плана на мифологию и историю искусств отводится 1 час в неделю, задача преподавателя состоит в том, чтобы сделать этот предмет запоминающимся и увлекательным. Важно, пробудить у детей интерес к предмету и подвигнуть их к самостоятельному изучению мифологии и истории искусств, просмотру видеофильмов, просмотру художественных альбомов и монографий, чтению журналов об изобразительном искусстве, к посещению художественных музеев и выставок современного искусства. Очень полезны совместное посещение с детьми выставок с последующим обсуждением понравившихся работ и работ вызвавших чувство непонимания. Эта работа должна проводиться с детьми за рамками программных уроков, как внеклассная работа с учётом возрастных особенностей детей.

Так как программа курса рассчитана на 1 час в неделю и включает в себя довольно большой объём материала по мифологии, видам и жанрам изобразительного искусства и истории изобразительных искусств от древнего мира по начало 20 века. Из- за ограниченного времени в программу не входит изучение советского искусства, но восполнить знакомство с этими темами можно отдельными лекциями на тему : «Великая Отечественная война в произведениях советских художников», «Тема труда в произведениях советских художников», «Художественные направления в русском искусстве XX века» и т. д. Возможно для знакомства с этими темами использование дополнительных часов по выбору в 4 классе, на усмотрение преподавателя.

В итоге обучения истории изобразительного искусства в детской художественной школе учащиеся должны:

- иметь знание основных этапов развития мирового изобразительного искусства;
- иметь представление о средствах выразительности изобразительного искусства;
- знать виды и жанры изобразительного искусства, особенности художественных материалов;
- иметь представления о наиболее известных творческих направлениях и течениях в изобразительном искусстве;
- знать историческую обстановку явлений искусства, в которой оно возникло;
- уметь показать роль искусства и художника в жизни общества.

Примерный тематический план.

№	Наименование разделов и тем.	Количество во часов
	1 класс.	
	Мифология.	
	Введение. Что такое мифология?	1
	Раздел 1. Мифы Древних культур.	
1.	Мифы Древнего Египта.	5
2	Мифы Древней Греции.	7
3.	Мифы Древнего Рима.	2
	Раздел 2. Мифы Древнего Востока.	
4.	Мифы Древней Индии.	2
5.	Мифы Древней Японии и Китая.	3
6.	Мифы Древних славян.	5
	Раздел 3. Библейские сказания.	8
	Всего за первый класс:	34

№	Наименование разделов и тем.	Количество часов
	2 класс.	
	Введение. Что такое изобразительное искусство?	1
	Раздел 4. Виды и жанры изобразительного искусства.	
7.	Архитектура и её виды.	1
8.	Скульптура – её виды и жанры.	1
9.	Живопись - её виды и жанры.	1
10.	Графика - её виды и жанры.	1
11.	Декоративно- прикладное искусство- его виды и жанры.	1
	Всего по разделу:	6
	Раздел 5. Искусство Древнего мира.	
12.	Искусство первобытного общества. Культура коренных народов Камчатки.	2
13.	Искусство Древнего Египта.	5
14.	Искусство Древней Греции.	7
15.	Искусство Эллинизма.	1
16.	Искусство Древнего Рима.	2
17.	Искусство Византии.	1
	Всего по разделу:	18
	Раздел 6. Искусство Западной Европы X- начала XVI вв.	
18.	Романское искусство X- XII вв.	1
19.	Готическое искусство XII – XIV вв.	1
20.	Искусство эпохи Возрождения в Италии XIV - начала XVI вв. Искусство Венеции.	6
21.	Искусство Северного Возрождения XIV – XV вв.	2
	Всего по разделу:	10
	Всего за 2 класс:	34

№	Наименование разделов и тем.	Количество часов
	3 класс.	
	Раздел 7. Древнерусское искусство.	
22.	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI – XII вв.	2
23.	Искусство Владимиро- Суздальского княжества XII в.	2
24.	Искусства Новгорода и Пскова XI- XV вв.	2
25.	Искусство Москвы XIV – XV вв.	2
26.	Искусство Москвы XVI – XVII вв.	2
	Всего по разделу:	10
	Раздел 8. Искусство Западной Европы XVI- XVII вв.	
27.	Искусство Италии XVI в.	1
28.	Искусство Испании XVI в.	1
29.	Искусство Фландрии XVI вв.	2
30.	Искусство Голландии XVI в.	4
31.	Искусство Франции XVI - XVII вв.	1
	Всего по разделу:	9
	Раздел 9. Русское искусство XVIII в.	
32.	Архитектура первой половины XVIII в. Строительство Петербурга. Творчество Д.Трезини, М.Г.Земцова, И.К.Коробова.	2
33.	Творчество Ф.Б.Растрелли. Стиль барокко.	3
34.	Гравюра. От народной картинки до творчества А.Ф. Зубова и М.И.Махаева.	1
35.	Портретная живопись первой пол. XVIII в. Творчество И.Н.Никитина, А.И.Матвеева, И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П.Аргунова.	1
36.	Архитектура второй пол. XVIII в. Стиль классицизм. Творчество А.Ф.Кокоринова, В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова .	3
37.	Скульптурный портрет второй пол. XVIII в. Творчество	2

	Э.М.Фальконе, Ф.И.Шубина, М.И.Козловского.	
38.	Историческая живопись в Академии художеств. Творчество А.П.Лосенко и Г.И.Угрюмова.	1
39.	Портретная живопись второй пол. Х V111 в. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского.	2
	Всего по разделу:	15
	Итого за 3 класс:	34

№	Наименование разделов и тем.	Количество часов.
	4 класс.	
	Раздел 10. Искусство Франции Х1Х – ХХ вв.	
40.	Искусство Революционного романтизма.	1
41.	Искусство реализма.	1
42.	Искусство импрессионизма.	2
43.	Искусство постимпрессионизма.	1
	Всего по разделу:	5
	Раздел 11. Русское искусство Х1Х века.	
44.	Архитектура первой пол. Х1Х в. Стиль классицизм. (А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров. К.И.Росси, А.А.Монферан)	3
45.	Живопись первой пол. Х1Х в. Портретная живопись. (О. А.Кипренский, В.А.Тропинин).	1
46.	Пейзажная живопись. С.Ф.Щедрин, И.К.Айвазовский)	2
47.	Творчество К.П.Брюллова.	1
48.	Творчество А.А.Иванова.	1
49.	Творчество А.Г.Венецианова.	1
50.	Творчество П.А.Федотова.	1
51.	Скульптура первой пол. Х1Х в. (И.П.Мартос, Б.И.Орловский, П.К.Клодт).	1
52.	Жанровая живопись второй пол. Х1Х в. Художники-передвижники.	2
53.	Творчество И.Е.Репина.	2
54.	Историческая живопись. Творчество В.И.Сурикова.	2
55.	Творчество В.М.Васнецова.	1

56.	Пейзажная живопись второй пол. XIX века. Творчество А.К.Саврасова, Ф.А.Васильева, И.И.Шишкина.	1
57.	Творчество А.И.Куинджи и В.Д.Поленова.	1
58.	Творчество И.И.Левитана.	1
	Всего по разделу:	21
	Раздел 12. Русское искусство конца XIX начала XX вв.	
59.	Творчество К.А.Коровина.	1
60.	Творчество М.Н.Нестерова.	1
61.	Творчество В.А. Серова.	1
62.	Творчество М.А.Врубеля.	1
63.	Творческое объединение «Союз русских художников».	1
64.	Художественное объединение «Мир искусства» (Творчество А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, Л.С.Бакста, И.Я.Билибина, Н.К.Рериха, Б.м.Кустодиева).	3
	Всего по разделу:	8
	Всего за 4 класс:	34

ПЕРВЫЙ КЛАСС.

Введение. Содержание предмета «Мифология». Предназначение мифов - попытка древних людей объяснить окружающий мир природы и космоса, сотворение мира и человека и их взаимосвязь. Обожествление сил природы. Зависимость человека от природных циклов.

Библейские сказания. История возникновения христианства в 1 в. н. э. в Римской провинции Иудея. Ветхий завет и Новый Завет. Деяния апостолов.

Раздел 1. Мифы древнего мира.

Тема 1. Мифы древнего Египта.

Мифы о сотворении мира: Мемфисская космогония, Гермопольская космогония, Гелиопольская космогония. Бегство Тефнут в пустыню. Борьба Ра с исчадиями мрака. Бунт людей против Ра. Вознесение Ра. Странствие двух ладей. Царствование Осириса и заговор Сета. Исида - жена Осириса. Трудное детство Гора. Семь Скорпионов Тота. Битвы Гора и Сета.
Материалы к уроку: Фрагмент видеофильма о Древнем Египте, иллюстрации с изображением богов Древнего Египта в фресковых росписях и скульптуре.

Тема 2. Мифы древней Греции.

БОГИ. Миф о сотворении мира и богов. История Урана и Геи. Воцарение Зевса на Олимпе. Посейдон и божества моря. Царство мрачного Аида. Гера, Аполлон, богиня охоты-Артемида, Афина - Паллада, Гермес, Гефест, Афродита, Арес. Деметра и Персефона.

Дионис, Пан.

ГЕРОИ. Двенадцать подвигов Геракла. Смерть героя и принятие его сонм Олимпийских богов. Кекроп, Эрехтоний и Эрехтей. Дедал и Икар. Подвиги Тесея. Орфей и Эвридика. Троянский цикл. Путешествия Одиссея за золотым руном.

Материалы к уроку: Фрагмент видеофильма о Древней Греция, иллюстрации древнегреческой скульптуры и вазописи с изображением богов и героев.

Тема 3. Мифы древнего Рима.

БОГИ. Общие черты с греческой мифологией: Юпитер - прообраз Зевса,

Сатурн прообраз Кроноса. Янус - бог неба и солнечного света до Юпитера. Марс, Юнона, Венера, Церера, Бахус, Теллура, Фавн, Веста, Вулкан. ГЕРОИ. Ромул и Рем. Основание Рима.

Материалы к уроку: Фрагмент видеофильма о древнем Риме, иллюстрации древнеримской скульптуры изображающие богов и героев.

Раздел 2. Мифы древнего Востока.

Тема 4. Мифы древней Индии.

Миф о сотворении мира и богов и людей. Величайшие Боги: Брахма-Создатель, Вишну Хранитель и Шива-Разрушитель. Демоны: звероликие асуры и добродушные дэвы. Ушасбогиня зари. Рама и Кришну - аватары бога Вишну. Великие богини: Сарасвати — богиня мудрости, Парвати - богиня домашнего очага. Миф о конце старого мира и зарождении нового мира. Священный змей Шешу. Священная птица Гаруда. Рождение богини Лакшми. История любви Шины и Парвати.

Дурга (Каля)- аватара Парвати и демон Рактавира. Ганеша - бог мудрости с головой слона. Бог дождя — Индра - небесный ваятель. Агни - бог огня и жертвоприношений. Демон Махисасура и богиня дэви.

Материалы к уроку: иллюстративный ряд с изображениями древнеиндийских богов в скульптуре.

Иллюстрации: женские фигуры и рельефы палеолита, греческие КОРЫ (девушки) и куроры (юноши), Мирон «дискобол», Скопас «Менада», Римский скульптурный Портрет, работы Микеланджело. Скульптуры Родена. Видеофильм «Скульптура в Эрмитаже».

Тема 5. Мифы Древней Японии и Китая.

Особенность японской мифологии в отсутствии единого творца зачинателя мироздания. Всё начинается не с хаоса, а с самопроизвольного установления первоначального и элементарного порядка, одновременного появления богов - Каме. Первые Каме: Амэ-но Минакануси, Такаминамусуби и Камимусуби. Первые боги не имели ни пола, ни внешних признаков. Идзанаки и Идзанами - рождают острова, составляющие Японию и богов - духов, которые должны населить эту страну. Богиня солнца - Аматерасу, бог бури и повелитель моря Сусано. Противостояние Аматерасу и Сусано.

Материалы к уроку: иллюстративный ряд с изображениями богов в японских гравюрах и нэцкэ.

Мифы Древнего Китая.

Миф о сотворении мира: миф о хаосе (Хунь Тунь) и рождении из него Паньгу - первопредка людей на земле (с головой собаки и телом человека) с которым связано происхождение явлений природы. В иных мифах в качестве демиурга - бога творца, выступает прародительница Нюйва, сотворившая людей из глины. Нюйва и Фу- Си. История потопа - образ хаоса. Важное

значение в системе китайской мифологии имели герои - первопредки, которые в памятниках письменности представлялись, как реальные правители глубокой древности. Они создатели культурных благ и предметов. Фу-Си (бог с телом змеи и лицом человека) изобрёл рыболовные сети, Сэй-Жень - огонь, Шэнь- Нун положил начало рытью колодцев, определил целебные свойства трав, организовал меновую торговлю, Хуан-Ди (бог- дракон , владыка Поднебесной) изобрёл средства передвижения - лодку и колесницу. Предания о восьми бессмертных, покровителях различных искусств и некоторых профессий.

Материалы к урокам: иллюстративный ряд произведений средневековых китайских и японских художников в росписях, гравюрах, скульптурах и рельефах, нэцкэ. с отображением мифологических сюжетов

Тема 6. Мифы Древних славян.

Древние славяне обожествляли природу. Вода - древнейшая стихия, из которой образовался мир. Поклонение берегиням (моренам, водяным, русалкам) — спасение от засухи. Огонь и вода - носители правды - поддерживали на земле право и порядок (судебные обычаи славян: раскалённое железо или кипящая вода устанавливали правоту или виновность подсудимых). Русалии - языческие праздники, с обрядовыми играми. Из огня и влаги соткан образ русалки. Живёт в воде, глаза и волосы излучают свет. Славянские верховные божества: Перун, Хорс, Стрибог, Велос, Сварог, Макошь, Купала, Коляда, Лада, Чур, Берегиня, Род. Мир противопоставлений: добра и зла; жизни и смерти; чёрного и белого; левого и правого, земли и неба, тьмы и света, воды и огня, ночи и дня, низа и верха, мужского и женского начал. Мифологические фантастические животные и существа: Китоврас, Конь, Змей, Водяной, Домовой, Леший, Кикимора, Волки-оборотни, Птица-Феникс. Священные деревья: Древо жизни - мировое дерево, дуб, берёза, тополь, ясень и осина.

Материалы к урокам: Фрагменты видеофильма о жизни и быте древних славян иллюстративный ряд из произведений народных художественных промыслов: глиняная игрушка, расписные прялки.

Раздел 4. Библейские сказания.

Зарождение христианства в римской провинции Иудее в 1 веке до н. э. - одной из главных мировых религий. Причина популярности новой религии христиан в древнем мире: терпимость к людям другой рассы- все равны перед богом. Надежда на справедливость бога и жизнь вечную. Всем воздастся по делам их.

Библия — главная книга христиан. Состоит из двух частей Ветхого Завета, в котором повествуется история от сотворения мира и человека до рождения Иисуса Христа и Нового Завета повествующего об истории рождения богомладенца Иисуса Христа, о его жизни, проповедях, предательстве Иуды

и мученической смерти- распятия на кресте. О деяниях апостолов после смерти Учителя и явлениях им Иисуса Христа.

Знакомство с основными библейскими сюжетами- распространёнными в изобразительном искусстве.

Ветхий Завет: Сотворение мира. Эдемский сад. Искушение змея Евы- изгнание из рая.

Каин и Авель-сыновья Адама. Ноев ковчег. Потоп. Вавилонская башня. Исаак и Ревека. Исав и Иаков. Иосиф и его братья. Пророк Моисей. Десять заповедей. Наказание Господне. Смерть Моисея. Земля обетованная. Падение Иерихона. Самсон и филистимляне. Самуил. Давид- божий избраннык. Давид и Голиаф. Смерть Саула. Царь Давид. Времена пророков. Мудрость Соломона. Пророки Илия, Елисей, Иеремия. Падение Иерусалима. Пророк - Даниил, пророк Иона.

Новый завет: Захария и Елисавета. Благовещение деве Марии. Рождение Иоанна Крестителя. Рождение Иисуса. Поклонение волхвов. Крещение Иисуса Христа. Первые ученики. Брак в Кае Галилейской. Исцеления страждущих. Иисус в доме мытаря. Нагорная проповедь. Воскрешения. Притчи Иисуса: притча о сеятеле, притча о плевелах, о царстве небесном. Иисус умирят бурю. Смерть Иоанна Крестителя. Хождение по водам. Предсказание Иисуса Христа о своём распятии и воскресении. Преображение Иисуса Христа. Притчи Иисуса: «О безжалостном заимодавце», «О богатом юноше», «О работниках на винограднике», « О блудном сыне», «О богаче и Лазаре», «О мытаре и фарисее».

Христианские праздники.

Материалы к урокам: Произведения художников средних веков, иконопись и мультипликационные видеофильмы: «Рождество Христово», «Десять заповедей».

ВТОРОЙ КЛАСС.

Что такое изобразительное искусство?

Введение.

Искусство - одно из важнейших областей духовной жизни человечества, вид творческой деятельности, в котором объединяются познание мира в художественных образах, создание объектов, воплощающих духовное, идейное содержание в слове, музыке, танце, красках, пластических средствах и объёмах. Искусство есть отражение жизни и верований народа. История искусств - раздел искусствознания, изучающий процесс развития искусства отдельных эпох, народов, видов и жанров от древнейших времён до наших дней. Виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика и декоративно – прикладное искусство. Жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, исторический, библейский, мифологический, батальный. Декоративно- прикладное искусство, его связь с народным искусством. Художественные промыслы: Богородская резьба, Хохломская, Северо- двинская роспись, Жостовские подносы, Дымковская игрушка.

Материалы к уроку: иллюстрации видов и жанров искусства, произведений народных художественных промыслов.

Раздел 4. Виды и жанры изобразительного искусства.

Тема 7. Архитектура и её виды.

Определение термина «**архитектура**»- как художественная организация пространства. Виды архитектуры: храмовая, общественная, административная, жилая, промышленная, комплексы построек и открытых пространств - площади, улицы, парки. Целесообразность архитектурного образа и конструкции здания. Средства художественной выразительности в архитектуре: сочетание пластических объёмов, пропорций и ритмов, фактура и цвет поверхностей, архитектурная тектоника. Архитектурные стили: романский, готический, конструктивизм, модерн.

Материалы к уроку: Иллюстрации выдающихся памятников архитектуры: пирамиды в Гизе, Парфенона, Колизей, собор Святого Петра в Риме, собор Василия Блаженного, Центр Помпиду, храм Святого семейства А.Гауди.

Тема 8. Скульптура – её виды и жанры.

Определение скульптуры и её разновидностей: круглая скульптура, рельеф. Скульптура подразделяется на станковую, монументальную, монументально-декоративную. Главный объект скульптуры - человек (голова, бюст, статуя, скульптурная группа). Широко распространённым жанром в скульптуре является анималистический жанр, иногда в скульптуре воссоздаётся природа - пейзаж и натюрморт (изображение предметов). В 20 веке возникла абстрактная скульптура в основе, которой лежат идеи и символы, выраженные в пластических объёмах и ритмах. Скульптура малых форм - мелкая пластика - жанровые статуэтки, всевозможные виды игрушки. **Материалы скульптуры:** пластилин, глина, мрамор, гранит, дерево, камень. Связь художественного образа и материала, из которого он создаётся художником-скульптором. Ранние формы и виды скульптуры. Первобытная скульптура. Архаическая скульптура древней Греции. Скульптура классической Греции. Древнеримская скульптура. Скульптура эпохи Возрождения. Скульптура 20 века.

Материалы к уроку: иллюстративный ряд с изображениями древнеиндийских богов в скульптуре.

Тема 9. Живопись- её виды и жанры.

Один из ОСНОВНЫХ видов изобразительного искусства. Живопись подразделяется на станковую, (на холсте, доске), монументальную (на стене, потолке, фасаде, декорации). Материалы живописи: темпера, масло, акрил, гуашь. Средства выразительности в живописи: композиция, цвет, тон,

колорит. Жанры в живописи: пейзаж, портрет, натюрморт, исторический, библейский, мифологический, анималистический, бытовой...

Материалы к уроку: Иллюстрации произведений живописи: А. Рублёв икона «Троица», И. Левитан «Золотая осень», И. Айвазовский «Девятый вал», Ф. Рокотов портрет А. П. Струйской., Д. Левицкий Портрет смолянок Е. Хованской и Е. Хрущёвой., В. Суриков «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», голландские натюрморты 17 века Ф. Снейдерс «Рыбная лавка» и П. Класс «Натюрморт с фруктами». Рембрандт «Даная», А. Иванов «Явление Христа народу», А. Федотов «Сватовство майора». Видеофильм «Живопись в Эрмитаже».

Тема 10. Графика- её виды и жанры.

Вид изобразительного искусства, в котором главным считается рисунок или отпечаток рисунка на бумаге или картоне. Графика делится на станковую и печатную. К станковой графике относятся рисунки выполненные карандашом или цветными карандашами, фломастером, углём, соусом, мелом, пастелью, тушью - кисточкой или пером, акварелью, гуашью. Виды печатной графики: линогравюра, литография, офорт, ксилография.

Основными средствами выразительности в графике являются линия, штрих, контур, пятно, тон, а так же фон листа, активно участвующий в формировании графической композиции. Жанры в графике такие же как и в живописи, но есть и специфические: промграфика или графический дизайн-художественное проектирование товарных, почтовых знаков и эмблем, этикеток, товарных упаковок и т. д.; экслибрис, плакат, карикатура. Новый вид графики - компьютерная графика. Особую область графики образует графика письма: эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия. Искусство шрифта теснейшим образом связано с книжной графикой. Книжная графика, как система формирования художественной конструкции книги, в целостном организме которой неотделимы друг от друга текст и графические элементы, иллюстрации, виньетки, заставки, фигурные буквицы и т. д.

Материалы к уроку: DVD - фильмы «Гравюра», «Акварель» из серии Русский музей детям. Иллюстрации И. Билибина к сказкам, иллюстрации С. Бродского к «дон Кихоту» Сервантеса.

Тема 11. Декоративно-прикладное искусство- его виды и жанры.

Особенность этого искусства состоит в единстве пользы и красоты, тесная связь с народным искусством. К декоративно - прикладному искусству относятся произведения, выполненные из самых различных материалов: дерева, глины, камня, ткани, кости, стекла и металла и т. д. К декоративно - прикладному искусству относятся только те произведения, которые выполнены художником самостоятельно от идеи до выполнения работы в материале и очень важно, чтобы мастер чувствовал и сумел выявить в работе свойства этого материала, в котором он работает. Единство формы,

пропорций и материала очень важно. Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть украшены росписью или лепным узором. Характер этого украшения должен соответствовать форме предмета, его назначению и тому материалу, из которого он сделан. Важно, чтобы художник чувствовал и умел подчеркнуть природные свойства материала. Произведения народных художественных промыслов. Гончарные промыслы: Гжель, Скопин, их художественные и технологические особенности.

Раздел 5. Искусство Древнего мира.

Тема 12. Искусство первобытного общества.

Происхождение искусства. Связь искусства с жизнью первобытного человека. Наскальные рисунки, изображение животных и сцен охоты. Наскальные изображения на берегах Ангары. Рисунки на скалах Ладожского озера, связанные с поклонением солнцу и охотой. Памятники первобытного искусства на территории Европы. Росписи Альтемиры (Испания), «Пещеры Фон-де-Гом» (Франция). Мегалитические сооружения: дольмены, комплекс в Стоунхендже. Культура коренных народов Камчатки: коряков, чукчей, ительменов. Экспедиция Витуса Беринга на Камчатку в 1735 г. Коряки подразделялись на оленных –кочевников и береговцы, которые занимались рыбалкой и добычей морского зверя. Обрядовые праздники коряков. Праздник кита, Хололо, а у ительменов Алхалалай- связаны с почитанием грома и молнии с охотой на морских млекопитающих. Традиционная одежда коряков и ительменов-кухлянка . У коряков они цельнокройные, а у ительменов распашные. Обувь из оленей кожи- тарбаса. Головные уборы у мужчин – малахай. Общее в культуре и декоративных элементах. Символика орнаментов . Развитие резной кости- связь с обрядами и верованиями этих народов. Духи-охранители семьи – оккамакль. Традиционное жилище- чум, юрта. Погребальные обряды. Особенности погребальной одежды- праздничность. **Материалы к уроку:** иллюстрации наскальных росписей, видеофильм о дольменах Стоунхенджа, знакомство с коллекцией музея истории города Вилючинска.

Тема 13. Искусство Древнего Египта.

История изучение культуры древнего Египта.
Понятие об исторической периодизации искусства Египта.
Додинастический период (IVтысячелетие до н.э.),
Раннее царство (3100- 3200гг. до н. э.),
древнее царство(3200- 2400 гг. до н. э.),
Среднее царство XXI в.- нач. XIX в. до н. э.),
Новое царство (XVI- XII вв. до н. э.)
Позднее время (XI в.- 332 г. до н. э.).

Раннее царство. Объединение земель Верхнего и Нижнего Египта, образование государства под властью I династии и основание столицы в Мемфисе (Плита фараона Нармера) с изображением царя - победителя, Строительство заупокойных храмов-мастаба (скамья). Мастаба - гробницы богатых и влиятельных людей, строились из камня или кирпича и камня, а внутри стены покрывались росписями со сценами из жизни покойного. (Мастаба в Саккаре). Связь искусства с заупокойным культом фараона. «Книга мёртвых». Культ Осириса. Подготовка к вечной жизни - мумификация. Каноны. Саркофаги.

Древнее царство. Одна из величайших эпох истории и культуры древнего Египта. Это была эпоха строительства пирамид. Имхотеп - один из величайших строителей первой ступенчатой пирамиды в Саккаре. Он был верховным жрецом, врачом и высокопоставленным чиновником во время правления фараона Джосера, основателя 3-ей династии.

Среднее и Новое царство. Храмовые комплексы в Луксоре и Карнаке, близ Фив. Строительство шло на протяжении нескольких веков. Религиозные реформы Аменхотепа I У- Эхнатона. Почетание единого бога в образе Атона-солнечного диска. Появление в искусстве новых сюжетов. Больше внимание в искусстве уделяется чувствам человека. Множество сюжетов с изображением семейных сцен из жизни Эхнатона. Основание новой столицы Ахетатон (горизонт Атона). Фресковые росписи «Дочери Эхнатона», портреты Нефертити из Амарны. Скульптуры Эхнатона и скульптурные рельефы с изображением Нефертити и Эхнатона с дочерьми. Возникновение нового типа храмов – скальных храмов: храм царицы Хатшепсут в Дейль эйль Бахри и храм Рамсеса II в Абу- Симбеле. 1

Материалы к уроку: Иллюстрации папирусов с изображением сцены «суда Осириса», мастаба в Саккаре, пирамида Джосера в Саккаре.

Тема 14. Искусство Древней Греции.

Эгейское искусство- источник культуры Древней Греции.

Исторические особенности Эгейской культуры. О.Крит, Кикладские острова. Открытие Артура Эванса в 1894 г. дворца в Кноссе. **Дворец-лабиринт** - многоуровневое сооружение в центре, которого расположен внутренний двор. Легенда о Миносе? Фресковые росписи интерьеров дворца с изображением животных, рыб, дельфинов, игр с быком, человеческих фигур и кораблей. Дворец в Тиринфе, Мегарон. Раскопки Генриха Шлимана в Микенах. «Клад царя Приама» - золото Трои. Циклопические крепостные сооружения в Микенах. Львиные ворота. Купольные гробницы. Сокровищница Атрея. **Керамика:** вазы с изображением осьминогов. Стиль «камерес». Золотые украшения, диадема. Многочисленные скульптуры быка и богини со змеями в руках. Роль Эгейского искусства в формировании

искусства Греции.

Материалы к уроку: Иллюстрации реконструкции Кносского дворца, иллюстрации фресковых росписей дворца. Фотографии золотых украшений «Клада царя Приама». Львиные ворота в Микенах. Реконструкция купольной гробницы Атрея. Иллюстрации сокровищ гробниц.

Города — государства древней Греции VII-VI вв. до н. э. Укрепление рабовладельческого строя.

Архаический период в искусстве Греции (800 — 500 гг. до н. э.).

Архитектура. Ордерная система - как основа греческой архитектуры. Керамика. «Дипилонская амфора» со сценой похорон, «геометрический стиль» Скульптура. Статуи кор и курсов. Метопы храма в Селинунте «Афина, Персей, Горгона». Особенности стиля архаической скульптуры: попытка передачи движения и эмоций человека. Условная орнаментальность в передаче складок одежд и волос в фигурах богов и героев. Скульптура и рельефы окрашивались.

Материалы к уроку: Иллюстрации греческой керамики «геометрического стиля» и архаической скульптуры.

Классический период. Победа греков. Возвышение Афин и Спарты. Строительство ансамбля Афинского Акрополя при Перикле. Перестройка Афин — воздвигаются мраморные общественные здания, гавань Пирей, соединённая с городом. Расцвет греческого искусства в V веке до н. э. Роль афинской демократии. Господство в искусстве V века героических и гражданских идеалов. **Скульптура V в. до н. э..** Творчество Фидия и его школы (Фронтоны Парфенона: «Рождение Афины из головы Зевса» и «Спор Афины с Посейдоном», статуи Афины на Акрополе и статуя Зевса для храма в Олимпии).

Материалы к уроку: Видеофильм «Афинский Акрополь», с реконструкцией храмового комплекса, фотографии Афинского акрополя.

Тема 15. Искусство Эллинизма.

Пергамский Алтарь Зевса- особенности пластического решения в оформлении- горельеф : «Битва богов с гигантами». Возрождение монументального героического искусства: “Ника Самофракийская”. Продолжение традиций высокой классики: Агесандр , “Афродита Милосская”. Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: Агесандр, Полидор, Афинодор- “Лаокоон”. Колосс Родосский. Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами».

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. Очаги античной культуры на территории черноморского побережья.

Материалы к уроку: фотографии скульптур: «Ника Самофракийская» «Афродита Милосская», Пергамский алтарь Зевса, «Лаокоон», «Борьба Афины с гигантами».

Тема 16. Искусства древнего Рима.

Культура этрусков. Краткие сведения о первых веках Римской республики. Искусство республиканского Рима. Скульптурные портреты предков. Статуи ораторов, полководцев, задрапированные в тоги. «Статуя патриция», «Патриции с портретами предков» строгий, суровый стиль искусства этого периода.

Завоевание римлян в III- I вв. до н. э., образование Римской империи. Искусство эпохи императора Августа. Перестройка Рима. Архитектура. Строительство дорог, акведуков, храмов, форумов, терм, вилл, инсул (городских домов). Методы строительства древних римлян. Изобретение цемента, разработка арочных перекрытий, применявшиеся ранее этрусками. Купольные и цилиндрические своды. Римский скульптурный портрет. Портреты Августа, жены Августа Ливии, портрет Агриппы.

Материалы к уроку: Фотографии акведука Пон- дю- Гар во Франции, моста Фабриция в Риме. Иллюстрации скульптурных портретов периода Римской республики.

Рим при преемниках Августа. Роскошь зданий и храмов. «Золотой дом Нерона». Раскопки в Помпеях. Настенные фрески в вилле Мистерий в Помпеях. Форум в Помпеях. Амфитеатр в Помпеях. **Правление Веспасиана.** Строительство **Колизея в Риме.** Триумфальная арка Тита, в честь разрушения Иерусалима римлянами в 70 г. н. э. Алтарь Мира в Риме. Скульптурный портрет времени Юлиев - Клавдиев. «Статуя Тиберия», «Статуя императора Клавдия в образе Юпитера», портрет императоров Калигулы, Нерона, женские портреты.

Материалы к уроку: Фотографии фресок виллы Мистерий в Помпеях. Фотографии архитектурных памятников в Помпеях. Видеофильм «Колизей», иллюстрации скульптурных портретов императоров и рельефов.

Кризис Римской империи во II в. н. э. Восстание в провинциях. Восстание Спартака. Наступление варварских племён. Распространение в Риме суеверий, связанных с религиями Востока. Появление храмов и статуй богов других народов в Риме (храм Изиды и Осириса). Влияние Востока на развитие римского искусства в эпоху императоров Адриана и Марка Аврелия. Статуя Антиноя, Марка Аврелия. Особенности: портретные образы реалистичные с острой психологической характеристикой. В пластическом решении портретов: тщательная мягкая моделировка формы, подробная проработка прядей волос.

Аполлодор Дамасский - крупнейший архитектор во времена Траяна. При нём воздвигнут архитектурный ансамбль - форум Траяна (базилика Ульпия, мемориальная колонна Траяна, лавки Траяна, библиотеки). Храм всех богов Пантеон — вершина римского архитектурного мастерства.

Монуументальность и величественность архитектуры. Храм Венеры и Ромы в Риме. Вилла Адриана в Тиволи с большим парком с многочисленными декоративными сооружениями. Искусство первой половины II в. н. э. остаётся античным, то во второй половине происходит его «варваризация». Конная статуя Марка Аврелия.

Материалы к уроку: Иллюстрации скульптурных портретов этого периода.

Искусство Римской империи в III- IV вв. Организация власти императора по типу восточных деспотий. Частные дворцовые перевороты, восстания легионов, восстания в провинциях. Роскошь императорского двора. Грандиозное народное строительство. Арка Септимия Севера. Термы Каракалы. Арка Константина. Упадок монументальности и гармоничности в декоративном оформлении архитектуры.

Рельефы саркофагов. Развитие реализма в скульптурных портретах III века. С 30-ых годов III века н. э. в портретах глубина психологической характеристики достигается не детализацией пластической формы, а лаконичностью форм, отбором наиболее важных определяющих черт личности (портрет Филиппа Араветянина). Но в некоторых портретах делается попытка возродить классицизм I в. н. э. (портрет императора Галиена), подражает портретам Августа. Статуя Требония Галла - фигура греческого классического типа соединяется с ярко индивидуальными чертами лица. Рост схематизма в портретах IV века. Портрет Императора Константина. Живопись катакомб (библейские сюжеты, образы Христа и Богородицы)- памятники ранней христианской культуры. Первые христианские храмы - базилики.

Материалы к уроку: Фотографии архитектурных памятников, иллюстрации реконструкции терм Каракалы. Иллюстрации римских скульптурных портретов III- IV вв. н. э. Портреты Септимия Севера, и его сына Каракаллы, Юлии Домны, Филиппа Араветянина, императора Галиена, Тиберия Галла, императора Константина. Иллюстрации живописи катакомб.

Тема 17. Искусство Византии.

В IV веке распад Римской империи на две части - Западную и Восточную. Столицей восточной части стал Константинополь, на месте прежней греческой колонии Византии, В VI веке при императоре Юстиниане, она занимала обширную территорию и была по сравнению со своими соседями страной величественной и блестящей. На заре средневековья Византия оставалась единственной хранительницей эллинистических культурных традиций. Но при этом оно испытывало воздействие восточных культур, мистических учений, христианской символики и давно утратило ясность и цельность классического мироощущения. В византийской художественной культуре слиты два начала: пышная восточная зрелищность и религиозность. Византийское искусство строго канонично и проникнуто духом торжественного и таинственного церемониала.

Архитектура и строительство в Византии. Императорские дворцы, ипподром. Храмовая архитектура. Отличие античных храмов от византийских: в античных храмах большую роль играло наружное пластическое решение и очень малую - внутреннее пространство. Все праздники посвященные богам проходили вне храма, рядом на площади. Назначение христианской церкви иное: она мыслится не как обиталище бога,

но как место, где собираются верующие для коллективной молитвы. И поэтому внутреннее пространство храма имело очень большое значение.

Два типа храмов: базиликальный и крестово-купольный.

Базиликальный тип храма утвердился в Западной Европе, а в самой Византии и на Востоке преобладал второй тип.

Храм Святой Софии в Константинополе (архитекторы Анфимий и Исидор) VI в. Храм базиликального типа с купольным перекрытием, уникальная конструкция главного купола - «эффект парящего купола. Мраморная отделка интерьера храма.

Материалы к уроку: Схемы базиликального и крестово-купольного храмов. Видеофильм «Храм Святой Софии в Константинополе».

Главные формы византийской живописи: монументальная храмовая живопись (мозаика и фреска), иконы, книжная миниатюра. Наивысшее достижение: византийские мозаики. **Мозаики храма святого Виталия в Равенне.** «Юстиниан со свитой», «Феодора со свитой», «Гостеприимство Авраама», «Процессия мучеников».

Роль Византии в сохранении античности. Особенности изобразительного канона. Завоевание Византии турками в XV веке.

Материалы к уроку: Иллюстрации мозаик храма святого Виталия в Равенне и византийской иконописи.

Раздел 6. Искусство Западной Европы X- нач. ХУI вв.

Тема 18. Романское искусство X- XI вв.

Западная Европа в период феодальной раздробленности. Ведущее значение архитектуры в искусстве этого времени. Наличие многочисленных местных художественных школ, но при этом существовало общее понятие романского стиля. Этот стиль распространён повсеместно, но ярче всего проявился в искусстве Германии и Франции. Роль католической церкви. Увеличилось значение монастырей. Дух воинственности и постоянной потребности самозащиты пронизывает романское искусство. Основное, что создало романское искусство - замок-крепость и храм-крепость.

Романское зодчество, его основные конструктивные принципы.

Стилистические черты романского искусства. Подчинение скульптуры и живописи архитектурным формам и их тесная связь с плоскостью стены. Отказ от создания зрительной иллюзии пространства и объёма. План романской базиликальной церкви, отличается ясностью архитектоники. Три больших храма на Рейне считаются образцами позднего и ярко выраженного романского зодчества: соборы в **Вормсе, Швейере и Майнце.** Романский базиликальный храм - корабль. Боковые нефы ниже центрального, трансепт пересекает продольный корпус, над средокрестием высятся массивная башня, с востока храм замыкает выступающее вперёд полукружие абсиды. Четыре узкие высокие башни с шатровыми вершинами фланкируют храм с восточного и западного концов. Архитектурный декор очень сдержан - по фасаду расположены аркатурные пояса.

Большая роль декоративной скульптуры в оформлении интерьеров храма. Капители, основание колонн, окнах, рельефах стен и дверей размещались изображения кентавров, львов, полуящерицы, полуптицы и всякого рода химеры. Эти существа возникают из орнаментальной резьбы и символизируют силы дьявола. Все эти образы пришли в романское искусство из народных культов, сказок и басен. Языческие основы европейского средневекового искусства очевидны. Образы романских святых и апостолов напоминают простых крестьян. Средневековые художники были простыми людьми, ремесленниками-камнетёсами, плотниками, гончарами, строительные артели часто состояли из монахов. Сцена Страшного суда на полукруглых тимпанах воплощала идею возмездия и справедливой кары. Образ Вседержителя воплощал строгого судью и защитника. В сравнении с утончённым византийским искусством, романское грубое и диковатое, но оно более непосредственное, искреннее, эмоциональное и экспрессивное.

Церковь святого Михаила в Гильдесгейме (XI в.) - бронзовые рельефы на дверях со сценами сражения, Адамом и Евой, Каином и Авелем, в которых некрасивые герои живут напряжённо страстной жизнью. Позже романские школы достигают большего благородства образов. **Шартрский собор.** Статуи Шартрского собора, в которых романский стиль граничит с готикой. В поздних романских произведениях скульптуры утрированная экспрессия уступает место более сдержанному выражению чувств. Рельеф на тимпане церкви святой Ядвиги в Тшебице (Польша) «Давид, играющий на арфе перед Саулом». Поза и выражение лица музыканта переданы с простотой и благородством, несмотря на характерную для романского искусства тяжеловатую пластику.

Материалы к уроку: фотографии романской архитектуры, скульптуры, рельефов и книжной миниатюры.

Тема 19. Готическое искусство XIII - XIV вв.

Готические соборы. Высоки и очень протяжённые. **Шартрский собор** длина 130 м, длина трансепта 64 м. Готический собор в отличие от романского часто необозрим, ассиметричен и неоднороден в своих частях. Каждый из его фасадов со своим порталом индивидуален. Стены не ощущаются. Уступами высятся массивные опорные столбы - контрфорсы, а в промежутках между ними сложная и изменчивая игра ажурных форм. Арки, галереи, башни, двойные аркбутаны (перекидные арки), громадные окна- то узкие и высокие, то круглые (так называемые готические розы), с цветными стёклами и сложным переплётом рам. Собор и внутри и снаружи оформлен большим количеством скульптуры. В Шартрском соборе только статуй около десяти тысяч. Скульптура размещена на порталах, галереях, капителях колонн, на кровлях, карнизах, под сводами капелл, на винтовых лестницах, водосточных трубах, на консолях. Значение собора в средневековом городе. Архитектура остаётся основой средневекового синтеза искусств. **Реймский собор. Собор Парижской богородицы.** Городские ратуши. Изобразительное убранство

готических соборов: статуи, рельефы, витражи, алтарная живопись. В каждом соборе прослеживалась какая-то своя сквозная тема. **Парижский собор** посвящён богородице и всему, что с ней было связано. **Амьенский собор** выражал идею мессианизма: на его фасаде - фигуры пророков; **Собор в Лапе** на первый план выдвигает аллегории наук и свободных искусств и рассказывает о чудесах творения. Символика изображений. Аллегории грехов. Образ страдания и мученичества — широко распространены в готическом искусстве. Образ Христа в готическом искусстве. Скульптура **Реймского собора** (западный фасад) отличается спокойствием и гармонией. Материалы к уроку: Иллюстрации готических соборов, схемы планов соборов и конструкций арочных перекрытий соборов. Иллюстрации скульптуры готических соборов. Фрагменты видеофильма по готической архитектуре.

Тема 20. Искусство эпохи Возрождения в Италии XIV начала XV вв. Искусство Венеции.

Возрождение, как культура, характерная для периода социальных движений, потрясших основы феодальной системы. Политическая самостоятельность городов Италии, их значение как экономических и культурных центров. Возрождение античных традиций в архитектуре и гуманистических идей в искусстве. Борьба против феодального строя и феодальной культуры, против духовной диктатуры церкви. Развитие естественных и точных наук, расширение представлений о мире, великие географические открытия. Стремление к познанию мира и человека. Преодоление мистицизма, абстрактности и условности средневекового искусства. Развитие гуманистических идей. Развитие реализма, трактовка религиозного сюжета, как реального события, распространение светских сюжетов. Возникновение и развитие станковых форм искусства. Рационализм и научные основы художественной системы эпохи Возрождения. Проблема изображения пространства- изучение перспективы, анатомии, законов освещения и их применение в изобразительном искусстве. Интерес к героическим темам, стремление к активизации и драматизации действия. Появление новых техник и форм искусства. Синтез архитектуры и изобразительного искусства.

Периоды истории итальянской культуры принято обозначать названиями столетий:

Дученто - XIII в.- проторенессанс,
Треченто - XIV в.- продолжение проторенессанса,
Кватроченто - XV в.- ранний Ренессанс,
Чинквеченто - XVI в.- высокий Ренессанс,
Конец XVI в. в Венеции - поздний Ренессанс.

Гуманизм искусства эпохи Возрождения. Три этапа его развития в XIV — XVI вв. (треченто) или Проторенессанс. **Джотто ди Бондоне** (1276-1337) - предвестник художников Возрождения. Его росписи Капелла дель Арена в

Падуе представляют цикл евангельских сказаний о жизни Христа, передают новое ощущение человеческого достоинства. «Возвращение Иоакима к пастухам», «Оплакивание Христа». В росписях торжествует принцип расчленения и равновесия. Передаёт глубину переживаний в скупых пластических формах. Фреска «Поцелуй Иуды» безмолвный поединок взглядов. Для Джотто главным является человек, его чувства, которые воплощались монументально и условно.

Материалы к уроку: Иллюстрации фресок Джотто ди Бондоне. Просмотр слайдов с интерьерными Капеллы дель Арена в Падуе с фресками Джотто.

Раннее Возрождение.

Искусство XV века (кватроченто) Ранний Ренессанс. Изучение перспективы, законов светотени, анатомии человека. Изобразительное искусство выполняет в это время функцию универсального познания. Большая роль художников в обществе. Творчество **Мазаччо (1401-1428)** — художника мужественного энергичного стиля. Фресковые росписи во флорентийской церкви Санто-Кроче, капелле Бранкаччи, церковь Санта Мария Новелла «Троица». Продолжил традицию Джотто, достиг скульптурной осязаемости мощных человеческих фигур, преуспел в передаче трёхмерного пространства.

Творчество **Фра Анжелико (1400-1455)**. Монах - доминиканец, занимался книжной миниатюрой «Благовещение»- прекрасный образец стиля Раннего Возрождения, в ней воплощены принципы линейной перспективы, умиротворённость, идущая от искренней веры художника-христианина, филигранная утончённость живописи, изящество стиля.

Паоло Учелло(1397-1475). Сочетание сказочности и фантастики, унаследованное от позднеготического искусства со стремлением к использованию линейной перспективы и изображению сложных ракурсов предметов и фигур. «Битва при Сан Романо» 1450г. Предназначалась для украшения нового флорентийского дворца. Открывает новый жанр в живописи - батальный.

Донателло - скульптор, сказавший новое слово почти во всех жанрах и разновидностях пластики. Он возродил тип самостоятельно стоящей круглой скульптуры, создал целую школу мастеров рельефа, которые покрывали фризы ренессансных зданий. Конный памятник кондотьера Гаттамелаты и многочисленных портретов-бюстов, напоминающих римские портреты. Стилиевой диапазон Донателло очень широк: он умел быть и безмятежно-ясным, почти идилическим, как в декоративных рельефах «Танцующие путти», и резким, патетическим, как в деревянной статуе кающейся Марии Магдалины, созданной им на склоне лет. Распространение храмов центрально-купольного типа.

Материалы к уроку: Иллюстрации фресок Мазаччо в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции. «Чудо со статиром» и др.

Искусство Флоренции.

Брунеллески - архитектор и скульптор. Создал архитектуру светскую по духу, простую и изящную, гармоничных пропорций. Элементы античного

ордера превращаются в декорацию. **Капелла Пацци**, с воздушным, лёгким портиком. Воспитательный дом во Флоренции, первый этаж которого оформлен в виде открытой лоджии-галереи. Позже тип лоджии с полукруглыми арками и широко расставленными тонкими колоннами утвердился в архитектуре внутренних дворов ренессансных палаццо. Палаццо-городской дворец, обычно трёхэтажный сложенный из грубо отёсанных (рустованных) каменных квадров, с фасада выглядят довольно суровыми, имитируют крепостной замок. Внутренние дворы палаццо очень изящны, окружены двойным ярусом колоннад.

Флорентийская школа оставалась ведущей в течение всего XV века. Учился во Флоренции и **Пьеро дела Франческа** (1415- 1492) - живописец монументалист из Средней Италии. Перестройка системы художественного видения. Художники пытаются освоить мир как реальную арену своих действий. Жажда познания вылилась в форму художественного познания, где аналитическая мысль и эмоции взаимопроникают. Изображать так, как мы видим - вот исходное стремление ренессансного художника, которое в то время было революционным переворотом. Мы видим вещи в единстве со средой, где они находятся. Среда пространственна, пространство имеет глубину, предметы в пространстве, видятся в сокращениях. Отсюда — перспектива, как наука наук живописца. Зрение человека стереоскопично, мы видим предметы объёмными. Отсюда пластичность изображений, живопись вторгается в область скульптуры и с увлечением добивается иллюзии объёма на плоскости. Отсюда наукообразность и рационализм художественного метода. Художник эпохи Возрождения вычисляет, чертит перспективные линии и точку схода, постигает механизм движения тела и всё это диктовалось не только жаждой познания, но и жаждой совершенства, вдохновенными «поисками абсолюта».

Паоло Учелло (1397- 1475). Практик и теоретик художественной перспективы. «Битва при Сан-Романо».

Творчество **Филиппо Липпи** (1406- 1469) «Поклонение Младенцу». Художники обоготворяли настоящее и стремились представить его в ореоле наибольшего совершенства. Часто в библейские сюжеты вписывались реальные люди и элементы современной им жизни, что придавало изображённому на картинах большую убедительность и современность. Мирской дух искусства кватроченто сказался и в откровенном культе чувственной красоты и грации. В конце XV века, в сравнении с первой половиной века, характер образов и строй форм теряет своё спокойное величие и становится утончённо грациозным иногда рафинированным. **Материалы к уроку:** Фотографии архитектуры Брунеллески: капеллы Пацци, Воспитательный дом, палаццо. Фотографии скульптурных произведений Брунеллески. Иллюстрации картин Паоло Учелло и Филиппо Липпи.

Сандро-Боттичели (1444 -1510гг.). Утончённый изысканный стиль живописи. Родился, жил и работал во Флоренции во времена правления семейства Медичи. Обучался в мастерской братьев Поллайолло. Влияние

творчество Филиппо Липпи. Проповеди монаха-бунтаря Савонаролы. Первый официальный заказ — изображение заговорщиков убивших Джулиано Медичи и ранивших его брата Лоренцо во флорентийском соборе в 1478 г. Писал на деревянных досках древесины тополя, которые прокрывались гипсовым грунтом. **Библейские сюжеты в творчестве:** «Поклонение волхвов» 1465 г., «Юдифь с головой Олоферна» 1470-72 гг., «Нахождение тела Олоферна» 1470-72, «Мадонна дель Маре» («Морская мадонна») 1470г., «Мадонна с Младенцем и Святыми» 1470-72гг. — алтарная картина. «Мадонна причастия» 1472 г., «Поклонение волхвов» 1476-77 гг., «Мадонна дель Маньификат» 1482 г., «Мадонна с книгой» 1482 г., «Благовещение» 1489-90 гг., «Пьета» (Оплакивание) 1495 г. **Портреты:** «Портрет мужчины с медалью» 1473-74 гг., «Портрет Джулиано Медичи», 1475, «Портрет молодой женщины» 1476-78 гг., «Портрет Данте» 1480-85гг., «Портрет Юноши» 1482 г, **Полотна на мифологические темы:** «Весна» 1480 г, «Афина и кентавр» 1482 гг., «Рождение Венеры» 1484-86 гг.

Идеализированные и утончённые образы. Для стиля характерна силуэтная чёткость обрисовки фигур.

Материалы к уроку: Слайды по творчеству Сандро Боттичелли: «Юдифь с головой Олоферна», «Мадонна дель Маньификат», «Поклонение волхвов», «Портрет Юноши», «Весна», «Афина и кентавр», «Рождение Венеры».

Высокое Возрождение.

Леонардо да Винчи (1452г.- 1519г.) Родился в Тоскане, недалеко от Флоренции. В 1467 г. переехал с семьёй во Флоренцию. Учёба в мастерской Верроккио с 1469 г. знаменитого ювелира, скульптора, живописца и механика. «Крещение Христа» 1472-75гг., для монастырской церкви Сан Сальви во Флоренции, в которой Леонардо пишет одного из ангелов. Одна из ранних работ Леонардо «Благовещение» написана маслом и темперой на деревянной доске. Геометрически правильное построение пространства картины. «Поклонение волхвов» 1489 г. заказная работа для монастыря Сан Донато а Скопето, так и не была закончена.

Экспериментальная по композиции и технике. По рекомендации Лоренцо Медичи Леонардо отправляется в Милан для работы над конным монументом в память основания рода кондотьера Франческо Сфорца. Разрушили модель Леонардо французы, оккупировавшие Милан в 1499 г. На службе у Людовика Сфорца. «Мадонна в скалах» («Мадонна в гроте») 1483-86гг., заказана Братством непорочного зачатия для капеллы в церкви Сан Франческо Гранде в Милане. Портрет Чечилии Галлерани «Дама с горностаем».

Занимается архитектурными проектами.

Проектировал купол для Миланского собора, разработал план расширения Милана. Интерес архитекторов эпохи Возрождения к геометрии и к проектам зданий представлявших собой искусное сочетание правильных форм - квадратов, кругов, кубов и сфер. Приверженность к постройкам с центральной симметрией, вписанных в круг или квадрат. Леонардо сделал

множество планов симметричных церквей, но ни одна из них не была построена. При дворе Людовика Сфорца работает над декорациями для придворных празднеств. Увлекается анатомией, сначала ради живописи, но постепенно увлекается научными изысканиями, делает множество анатомических зарисовок. Продолжается работа над портретами большинства, из которых женские. Пишет конкретных людей стремясь выразить их индивидуальность и духовный мир. «Мона Лиза» 1503 г., портрет Джиневры де Бинчи. Живя в Милане Леонардо, переключается с одной работы на другую. И всё больше его занимает наука: геометрия, математика, ботаника, механика, анатомия. Он провёл геологические и гидрографические описания долин Ломбардии. Пытается создать летательный аппарат и после долгих расчётов и поисков решений сконструировал аппарат похожий на современный дельтаплан. В период первого пребывания **в Милане с 1495 по 1498 г. по заказу Людовико Моро** на торцовой стене монастырской трапезной церкви Санта Мария дель Грацие была написана фреска «Тайная вечеря». Использовал собственную технику, смешивая масляные и темперные краски, в результате чего уже при жизни художника роспись стала темнеть и осыпаться. В 1499 г. в Милан вторглись французские войска Людовика XII, Людовико Сфорца вынужден был бежать. Леонардо отправляется в Мантую, где сделал углём эскиз портрета Изабеллы д'Эсте. Леонардо уезжает в Венецию, а в апреле 1500 г. возвращается во Флоренцию. После свержения в 1494 году Медичи во Флоренции было установлено республиканское правление. Настоятель монастыря Братства служителей девы Марии Сантиссима Аннунциата предложил Леонардо пожить в монастыре. Здесь он выставил эскиз картины «Мадонна с младенцем и святой Анной», (сложный композиционный ракурс, желание передать движение всей группы фигур) который произвёл на флорентинцев глубокое впечатление. Соперничество с Микеланджело. В 1497 г. Конкурс на лучшую настенную роспись для нового зала Совета в республиканской правительственной резиденции Флоренции. Сюжеты - две знаменитые битвы закончившиеся победой флорентийских войск. «Битва при Ангиари» Леонардо писал в технике энкаустики, но краски потекли и испортили всю работу. В 1503 г. пишет знаменитую «Мону Лизу» масло, деревянная доска. Работа над портретом его очень занимала и он пишет её по сути до конца жизни при том, что портрет так и остался незаконченным. Глубоко психологический образ завораживает таинственной загадочностью. «Иоанн Креститель» 1510 г. Работает при дворе французского короля Людовика XII. В 1513 г. по приглашению кардинала флорентинца Джулиано Медичи, приехал в Рим. Леонардо пригласили в качестве декоратора и постановщика сценических эффектов для пышных торжеств римских богачей. Он продолжал свои научные занятия по математике, пишет трактат по геометрии. В 1515 г. умирает Людовик II, и его наследник Франциск I предложил Леонардо место при французском дворе. В 1517 г. Леонардо уезжает во Францию, где делал декорации и механизмы для развлечений королевского двора. Франциск I, отдавая должное гению Леонардо, осыпал

его почестями. Он пожаловал ему княжескую резиденцию в Клу близ Амбуаза, назначил пенсию и пожаловал титул первого королевского живописца, архитектора и механика. В 1915 году художник умирает.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений художника, его многочисленные зарисовки.

Рафаэль Санти (1483-1520 гг.). Родился в 1483 г. в семье художника и литератора Джованни Санти. Творчество Рафаэля совершенное воплощение классического стиля высокого Возрождения. Его искусство воплощает в себе ясную соразмерность, строгую уравновешенность и гармоничность образов.

Умбрийский период творчества художника. Ранние работы - «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле», «Обручение Марии». Близость к произведениям Перуджино. Пребывание Рафаэля во Флоренции. Творческое использование им достижений Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Мадонны флорентийского периода - «Мадонна со щеглёнком», «Мадонна дель грандука», «Мадонна с балдахинном». Портрет Аньоло Дони.

«Положение во гроб» - алтарная композиция для семейной капеллы перуджийской церкви Сан Франческо аль Прато. Тема трагедии богоматери.

Римский период творчества 1508- 1520 гг. Работа при дворе папы Юлия II и его приемника Льва X. Расцвет творчества Рафаэля. Росписи ватиканских станц — апартаментов папы. Крупномасштабные композиции с десятками фигур покрывают все стены трёх залов. **В Станце делла Сеньятура**

(«Комната надписей») (1508- 1511)— четыре фрески, посвящённые богословию, философии, поэзии и правосудию. В них художник воплотил богословские и философские понятия Добра, Правды и Красоты. Идея синтеза христианской религии и античной культуры. В композиционно - пластическом решении достигнуто согласие между архитектурным пространством и иллюзорным пространством росписей. «Диспут о таинстве Святого Причастия», «Адам и Ева», «Парнас» и «Основные добродетели».

Лучшая из фресок Станца дела Сеньятура «Афинская школа». **В Станце делла Элиодоро (1511- 1514):** «Встреча папы Льва I с Аттилой», «Месса в больсене», «Изгнание Илиодоро из Иерусалимского храма», «Освобождение Апостола Петра из темницы»- темы, объединённые чудесным

вмешательством святых и ангелов, защищающих церковь при появлении опасности. **Станца дель Инчендио (1514- 1517) -** « Пожар в Борго»,

«Отлучение Льва III», «Коронация Карла Великого», «Морская победа Льва IV над сарацинами в Ости», восхваляющее пап.

1514 году папа Лев X назначает Рафаэля главным архитектором собора Святого Петра. А в 1515 г. он же назначает художника хранителем римских древностей.

Портреты Рафаэля. Слияние индивидуальных черт с возвышенными и идеальными. «Мадонна в кресле» (1513-1514), Портрет Бальдассаре Кастильоне (1515) — друг художника, «Донна велата» (1515)- дама с покрывалом. Поздние работы отличаются всё возрастающей эмоциональной насыщенностью. Художник ищет выразительные средства, связанные с декоративной образностью, характерной для ватиканских станц. «Папа Лев X

с кардиналами» (1518). «Сикстинская мадонна» (1514) написана по заказу Юлия II для церкви Сан Систо в Пьячинце, где хранились мощи святого Сикста. В 1516 г. выполняет рисунки для гобеленов Сикстинской капеллы. В 1519 г. проектирует виллу Мадама для папы Льва X и виллу для Джулиано Медичи. В архитектурных проектах черпал вдохновения в многочисленных виллах Древнего Рима. «Преображение» (1518-1520) - последняя картина художника, написанная по заказу Джулиано Медичи для собора города Нарбонна. В ней соединил сцену «Преображения» с эпизодом исцеления бесноватого, который разместил внизу композиции. В поздних живописных работах мастера возрастает участие помощников. В 1520 г. 6 апреля умирает после недолгой болезни, похоронен в Пантеоне.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений Рафаэля Санти. Портреты мадонн. Портреты папы Льва X. Иллюстрации Станц. Фрагмент видеофильма «Эпоха Возрождения» по залам Эрмитажа.

Микеланджео Буонаротти (1475 – 1564)- один из величайших художников Высокого Возрождения, творчество которого отразило глубокие противоречия развития художественной культуры Италии в XV в. Создание им героических образов могучего и прекрасного человека. Ранние работы в скульптуре: «Мадонна у лестницы» 1491 г., «Битва кентавров», 1492 г., «Вакх» 1 г., «Оплакивание Христа», 1498- 1499 гг., «Давид» 1501- 1504 гг.- создан для Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре. После было решено поставить скульптуру на площади перед стеной палаццо Веккьо.

Живописные работы: Тондо «Святое семейство» 1505- 1506 гг., картон «Битва при Кашине».

Римский период творчества. Фрески потолка Сикстинской капеллы-, как одно из величайших созданий Возрождения 1508- 1512 гг. Титанический образ человека, его глубокая сила и величие. Фрески «Сотворение Адама», «Грехопадение», пророки, сивиллы, юноши. Дальнейшее развитие творчества художника.: работа над скульптурами для надгробия папы Юлия II. «Восставший раб», «Умиравший раб» 1513 г. «Моисей» 1516 г. Гробницы Медичи. Участие Микеланджео в обороне Флоренции в 1529- 1530 гг. и отражение его настроения после падения Республики в работах этого периода. Внутренняя напряжённость, ощущение неразрешенного конфликта. Надгробия Лоренцо и Джулиано Медичи с аллегорическими фигурами, соответствующими темпераменту каждого из них. Образ энергичного Джулиано дополнен аллегорическими фигурами «Дня» и «Ночи», а образ меланхолического Лоренцо фигурами «Утро» и «Вечер». Возвращается в Рим. Работает над фреской «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской Капеллы 1534- 1541 гг. Фрески капеллы Паолина 1540 г.. Бюст Брута 1537 г. Трагический характер его последних скульптурных работ: «Пьета» 1550 г., «Пьета Ронданини» Значение творчества художника для развития искусства XV11 века., его влияние на современников.

Искусство Венеции. Своеобразие Венецианской школы в итальянском искусстве XV11 века. Её жизнеутверждающий характер. Любовь к цвету.

Джорджоне (1476- 1510)- его формирование в духовной атмосфере гуманизма, поэзии и музыки.Его новаторская роль, как художника мифологических и литературных тем, портретов, передачи состояния природы. Картины Джорджоне: «Мадонна Кастельфранко», 1504 г., «Юдифь», «Три философа» 1508 г. «Гроза», «Спящая Венера» 1508 г., «Сельский концерт».Связь человека с природой , тонкость колористических решений. Торжество идеалов гуманизма в искусстве Джорджоне.

Тициан (1480 – 1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Жизнерадостное восприятие мира. Ранние работы: «Дама за туалетом», «Флора»1515 г., «Любовь небесная и земная». 1516 Тициан главный художник Венецианской Республики. Черты величественности в сочетании с конкретностью образов.»Вознесении Марии» («Ассунта») в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. 1518 г.Работы на мифологические сюжеты там же : «Праздник Венеры», «Вакх и Ариадна». Ранние портретные работы- сдержанность и простота, соединённые с чертами достоинства и величия образов; «Юноша с перчаткой».Элементы парадности, наряду с глубокой проникновенностью во внутренний мир модели в портретах 1520- 30 гг.: «портрет Федерико Гонзага» 1520 г., «Альфонсо Дэсте» 1523 г., «Ипполито Медичи» 1533 г. Работы среднего периода: «Введение во храм» 1534 г., «Венера» 1538 г., «Даная» Правдивое изображение жизни , глубина характеров: «Папа Павел 111 с внуками» 1545-1546 гг., портрет Карла V, . Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана- нарастание в них психологизма. Отражение кризиса культуры Возрождения в искусстве позднего Тициана: черты драматизма и беспокойства: «Мучения св.Лаврентия»1560 г., «Венчание тернием» 1570 г., «Несение креста», «Святой Себастьян». Манера живописи и колорит сильно меняется. Влияние творчества Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Тема 21. Искусство Северного Возрождения XVI – нач. XVII в.

Искусство Возрождения в Северной Европе.

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа **Яна ван Эйка** (1400-1441). «Гентский алтарь» , «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини» 1431г. Роль **Питера Брейгеля** (1525/30- 1569) (“Мужицкого”) в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Картины: «Пословицы, или синий плащ», «Охотники на снегу». Иносказательность творчества П. Брейгеля , за которой стоят злободневные проблемы современности. Картины: «Сорока на виселице», «Притча о слепых». Материалы к уроку: иллюстрации с произведениями нидерландских художников, фрагмент видеофильма по искусству Нидерландов. **Альбрехт Дюрер** (1471- 1528) - один из крупнейших гуманистов

Возрождения. Рисовальщик, гравёр, живописец. Автопортреты художника. Гравюры на дереве (ксилография): серия «Апокалипсис»- «Четыре всадника», «Иоанн глотающий книгу», «Небесный Иерусалим». В основе «Откровения Иоанна Богослова». Гравюры на меди (офорт): «Немезида», «Адам и Ева» 1504 г. «Меланхолия», «Рыцарь, смерть и дьявол», по книги Эразма Роттердамского, повествующего о благородном рыцаре. «Святой Иероним в келье». Живопись: «Паумгартнеровский алтарь»- история Святого Георгия победителя дракона. Его победа- аллегория победы церкви над язычеством. Роль Дюрера в создании общенационального направления немецкого реализма. г. Реалистические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве **Г. Гольбейна Младшего** (1497-1543). Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения темы и сюжеты; изобразительная система. **Материалы к уроку:** иллюстрации работ А. Дюрера и Г. Гольбейна Младшего.

ТРЕТИЙ КЛАСС.

Раздел 7. Древнерусское искусство.

Тема 22. Искусство Древних славян. Искусство Киевской Руси XI- XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси.

Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Крестьянская изба- модель мира.

Символизм орнаментов народной культуры. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией. Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София — символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские и бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворённая человечность, высокое мастерство исполнения иконы «Владимирская богоматерь»; ее история.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 23. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Феодалная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро- Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота.: Дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл

скульптурного декора Дмитриевского собора. Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия. («Ярославская Оранта»).

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Материалы к уроку: фрагмент документального фильма «Мы- славяне», фотографии храмов и произведений декоративно –прикладного искусства из коллекции Московского Кремля.

Тема 24. Искусство Новгорода и Пскова XI- XV вв.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII в., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София.

Развитие типа небольшого четырехстопного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса

Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса

Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие

новгородской школы иконописи: «Святой Георгий» («Чудо Георгия о зиме»), XV в., ГТГ; «Битва суздальцев с новгородцами».

Материалы к уроку: фотографии храмов, иллюстрации икон и фресок и фрагмент фильма Третьяковская галерея «Древнерусское искусство».

Материалы к уроку: фотографии псковских и новгородских храмов.

Иллюстрации фресок и икон Феофана Грека и иллюстрации икон «Битва суздальцев с новгородцами», «Святой Георгий».

Тема 25. Искусство Москвы XIУ- XV вв.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей

вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успенской

Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова

монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский

собор (архитектор Аристотель Фиорованти) – центральное сооружение

Московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый),

Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в

Московском Кремле. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества **Андрея Рублева** (1360 – 1427) для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества,

Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора

во Владимире (совместно с Даниилом Черным). “Спас Звенигородский”.
Совершенство композиции и цветового строя “Троицы”.

Творчество **Дионисия** (ок.1440- 1502) Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство. Московской Руси.

Материалы к уроку: фотографии храмов Московского кремля, иллюстрации коллекций Русского музея и Третьяковской галереи отдела Древнерусской живописи- иконы Андрея Рублёва.

Тема 26. Искусство Москвы XVI - XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства.

Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни.

Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI - XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском.

Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова “на рву”), возведённый Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России.

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. “Крутицкий теремок”.

дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества.

Церкви: Никольская в Панилово, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знаменая в Дубровицах. Борочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в.

Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа.

Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуны, как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в. Народная роспись по дереву. Народная картинка- лубок.

Материалы к уроку: Фотографии шатровых храмов, иллюстрации произведений Симона Ушакова, парсун (от слова персона), иллюстрации лубка.

Раздел 8. Искусство Западной Европы.

Тема 27. Искусство Италии XVI в.

Сложность формирования искусства XVI в., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь *науки* и искусства. Развитие в XVII в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVI в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности и постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве **Лоренцо Бернини** (1598-1680). Скульптуры: «Фонтан Четырёх рек» в Риме, алтарь Святой Терезы, киворий в соборе Святого Петра. Рассудочность и эклектизм искусства **Антонио Карраччи** (и “болонской академии”, демократизм и жизненная убедительность живописи **Микеланджело Караваджо** (1573- 1610). Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи «Обращение святого Павла», «Призвание апостола Матфея», «Успение Марии».

Материалы к уроку: иллюстрации работ итальянских художников ХУ11 в. Караваджо: «Призвание апостола Матфея», «Обращение святого Павла», «Успение Марии». Фотографии скульптурных работ Л.Бернини.

Тема 28. Искусство Испании ХУП в.

Особенности исторического развития Испании. Творчество **Эль Греко** (1541-1614). Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества **Хусепе Рибера** (1591- 1652). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных **Франциско Сурбараном** (1598- 1664). Творчество **Диего Веласкеса** (1599- 1660) - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: “Завтрак”, “Менины”, “Пряхи”. Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: “Сдача Бреды”.

Материалы к уроку: иллюстрации работ Эль Греко «Крещение Христа», «Апостол Иоанн», «Апостолы Пётр и Павел», «Погребение графа Оргаса», «Мужской портрет», «Лаокоон». Х.Рибера : «Святая Инесса», «Хромоножка», Ф.Сурбаран : «Отрочество Марии», «Натюрморт с апельсинами и лимонами», Д.Веласкес: «Менины», «Сдача Бреды».

Тема 29. Фландрии ХУП в.

Питер Пауль Рубенс (1577- 1640). Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества и его живописное мастерство. Стремление Ван Дейка в портретах к идеалу духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи **Якоба Иорданса**, натюрмортах **Франса Снейдерса**.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений П.Рубенса «Воздвижение креста», «Венера и Бахус», «Елена Фоурман с детьми», «Союз Земли и Воды». Натюрморты Ф.Снейдерса «Рыбная лавка».

Тема 30. Искусство Голландии ХУП в.

Демократизация голландской культуры, а первой половины ХУП в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. **«Малые голландцы»**. Значение творчества **Хальса** в сложении голландской художественной школы.

Творчество **Рембрандта ван Рейна**(1606- 1669) - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина его искусства.

Роль света, как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. «Блудный сын», «Портрет старика». Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений Рембрандта : «Блудный сын», «Портрет старика», «Даная», «Флора». фрагмент видеofilьма «Рембрандт в Эрмитаже».

Тема 31. Искусство Франции ХУП – ХУ111 вв.

Значение абсолютной монархии для Франции ХУП в. Классицизм в искусстве Франции ХУП в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства **Николя Пуссена** (1594- 1665) и **Жорж де Латур** (1593- 1652) представители направления “живописи реального мира”. Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве. Господство классицизма, как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр. Искусство Франции ХУП в. Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма. Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях **Антуана Ватто** (1684- 1721). Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ват-го. Ж.Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: “Прачка”. Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с идеологией просветительства. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений Н.Пуссена – «Автопортрет», «Царство Флоры», «Поклонение волхвов», «Аркадские пастухи», «Танкред и Эрминия»; Жорж де Латур «Иосиф- плотник»,

«Воспитание Богоматери»; Антуана Ватто- «Актёры театра комедии Франсез», «Беседа в Парке», «Мецетен», «Жиль».

Раздел 9. Русское искусство ХУ111 в.

Тема 32. Архитектура первой половины ХУ111 в. Строительство Петербурга.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра 1, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Раннее барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве **Доменко Трезини** (1670- 1734) : Летний дворец Петра 1 в Летнем саду (1710- 1714), Петропавловский собор (1712- 1733), Петровские ворота в Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий (министерств) (1722-1742), Гостиный двор (1723-1735) – не сохранился. Русское барокко отличалось планами и конструкциями, а так же умеренным пластическим убранством фасадов. Руководил архитектурной мастерской в 1706 г. Разработал проекты образцовых жилых домов, для различных социальных групп. Значение типовых проектов. **Михаил Григорьевич Земцов** (1686 – 1747) возглавлял контроль над всем жилым строительством Петербурга. Церковь Симеона и Анны на Моховой улице 1731- 1734. – в традициях церковных построек Москвы (колокольня, трапезная, церковь), но с применением новых форм (ордерная система , шпиль). **Иван Кузьмич Коробов** (1700- 1747) осуществил большие работы в Адмиралтействе в 1730 г. Задумывалось, как судоремонтная верфь и крепость одновременно. Именно Коробов задумал увенчать Адмиралтейство шпилем с флюгером в виде корабля.

Материалы к уроку: фотографии архитектурных работ Д.Трезини, М.Земцова, И.Коробова, фрагмент видеофильма по архитектуре Петербурга.

Тема 33. Творчество Франческо -Бартоломео Растрелли. Стиль барокко.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец (1754-1756) в Царском Селе, Зимний дворец (1754-1764) и Смольный монастырь (1748- 1764) в Петербурге. Три типа дворцов: загородный, городской и дворец- монастырь. Особенности стиля барокко с 1740-х годов. : увеличиваются размеры зданий, появляются внутренние дворы, увеличивается рельеф фасадов и вводится интенсивная расцветка зданий. В интерьерах: анфиладное расположение залов, в отделке используются зеркала, скульптура, расписные плафоны,

паркет, большие окна. Развитие паркового искусства. Французский регулярный парк.

Материалы к уроку: фрагмент видеofilmа «Загородные дворцы Петербурга».

Тема 34. Гравюра от народной картинки до творчества А.Ф.Зубова и М.И.Махаева.

Большое значение гравюры в эпоху петровских реформ. Существовала в форме книжной иллюстрации, а так же самостоятельных станковых произведений. Жанры: батальный, городской пейзаж, портрет. В графических листах демонстрировались успехи России. **Алексей Фёдорович Зубов** (1682- 1750). Обучение в Оружейной палате в Москве. Создатель видов Петербурга: «Панорама Петербурга» (1716) на восьми листах, изображение морских сражений: «Битва при Гренгаме»(1721), празднеств: «Торжественное вступление русских войск в Москву после победы под Полтавой» (1711). В его гравюрах документальность сочеталась с декоративностью. Особенности композиции его гравюр. **Михаил Иванович Махаев** (1718- 1770). Использовал камеру- обскуру, для фиксации контуров изображений, для фиксации контуров изображений, а затем на их основе сочинял свои композиции- панорамы Невы с кораблями, виды отдельных зданий вдоль Невы и каналов. От зубовских панорам его работы отличает «картинный» характер и имели большое понимание перспективы.

Вместе с совершенствованием «учёной» гравюры получает развитие народная картинка- лубок. Для гравюры использовалось сначала дерево, а позже медь. Лубочная картинка распространялась в широких слоях народа. Сюжеты: злободневные вопросы, поговорки, пословицы. Их сатирическая направленность.

Материалы к уроку: иллюстрации гравюр А.Зубова «Панорамы Петербурга» и М.Махаева «Виды Петербурга» и лубочные картинки.

Тема 35.Портретная живопись первой половины ХУ111 в.

Живопись этого времени представлена новыми для русского искусства жанрами: историческая композиция, баталия, портрет, натюрморт, миниатюра, развивается монументально- декоративная живопись. В ранних произведениях сохраняются средневековые черты портретной живописи- парсуны. Характерные особенности парсун- плоскостность, декоративность, статичность с обязательным акцентом на социальное положение модели. Развитие реалистического портрета в русской живописи ХУШ в. **Андрей Иван Никитич Никитин** (1685- 1742) один из первых петровских пенснеров. Писал портреты Петра 1, канцлера Г.И.Головкина, Г.С.Строгонова. «Портрет напольного гетмана»- одно из лучших произведений в портретной живописи нач. века. Никитину удалось в своём творчестве создать глубокие характеры людей своего времени. Трагичная судьба художника.

Андрей Михайлович Матвеев (1701- 1739), учился в Голландии и Фландрии. В России возглавил «Живописную команду» Канцелярии от строений в Петербурге. Много работал в области монументально-декоративной живописи- работал в Петропавловском соборе, Зимнем дворце. Живописные работы: «Аллегория живописи», «Венера и Амур», «Автопортрет с женой»- свидетельство высокого мастерства художника.

Алексей Петрович Антропов (1716- 1795). Крупный мастер живописного портрета. Учился у Матвеева. Влияние на его творчества П.Ротари. В 1752 г. был послан в Киев для росписи интерьеров Андреевской церкви Ф.-Б.Растрелли. По возвращении в Москву становится главным художником Синода. Живописные портреты: «портрет донского казака Ф.И.Краснощёкова (1761), - влияние парсуной живописи, «Портрет статс-дамы А.И.Измайловой» (1759)- выразительность характера модели, « Портрет Петра 111» (1762). Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта. Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Материалы к уроку: иллюстрации произведений И.Никитина, А.Матвеева и А.Антропова.

Тема 36. Архитектура второй половины ХУ111 в. Стиль классицизм. Творчество А.Ф.Кокоринова, В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова.

Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России ХУ111 в.: **Александра Филиповича Кокоринова** (1726- 1772) – здание Академии художеств, **Василия Ивановича Баженова** (1737- 1799)- ансамбль в Царицыне., **Матвея Фёдоровича Казакова** (1738- 1812)- здание Сената в Кремле, **Ивана Егоровича Старова** (1745- 1808)- Таврический дворец в Петербурге. Расцвет таланта **Чарльза Камерона**- Павловский дворец и Камеронова галерея в Царском селе, **Джакомо Кваренги** – Академия наук, Ассигнационный банк, Смольный институт . Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Материалы к уроку: фотографии архитектурных работ А.Ф. Кокоринова, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона и Д. Кваренги.

Тема 37. Скульптурный портрет второй половины ХУ111 в.

Возвышенный пафос русской скульптуры ХУ111 в., как отражение

торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру 1- **Этьен Морис Фальконе**, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России. История создания памятника.

Острота и объективность социальных характеристик образов **Фёдора Ивановича Шубина** (1740- 1805) - мастера реалистического скульптурного портрета: портреты «М.В. Ломоносова», «А.М. Голицына», «Павла 1».

Патриотический пафос монументальных скульптур **Михаила Ивановича Козловского** (1753-1802) - яркого представителя классицизма: «Памятник А.В. Суворову», «Самсон».

Материалы к уроку: фотографии скульптурных работ Ф.И. Шубина: «М.В. Ломоносова», «А.М. Голицына», «Павла 1» и М.И Козловского-«Памятник А.В. Суворову», «Самсон».

Тема 38. Историческая живопись в Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова.

Становление классицизма в русской живописи. Понятие “академическая живопись” и “академизм”. Система обучения в старой Академии художеств. Творчество **Антон Павлович Лосенко** (1737- 1773)- мастера исторической картины. Картины: «Жертвоприношение Авраама», «Каин и Авель», «Прощание Гектора с Андромахой», «Владимир и Рогнеда». Идеи свободолюбия, патриотизма, гражданственности, готовность к подвигу, ради великой идеи. **Григорий Иванович Угрюмов** (1764- 1823)- серия картин из русской истории: «Взятие Казани», «Избрание Михаила Фёдоровича на царство» и «Испытания силы Яна Усмаря» - образ русского героя, напоминающего Геркулеса.

Материалы к уроку: иллюстрации работ А.П. Лосенко- «Жертвоприношение Авраама», «Каин и Авель», «Прощание Гектора с Андромахой», «Владимир и Рогнеда», Г.И. Угрюмова- «Взятие Казани», «Избрание Михаила Фёдоровича на царство» и «Испытания силы Яна Усмаря».

Тема 39. Портретная живопись второй половины XVIII в. Творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIII в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество **Фёдора Степановича Рокотова** (1735- 1708),- писал камерные портреты, создавал одухотворённые образы: п-т В.И. Майкова, В.Е. Новосильцевой, Н.Е. Струйской, Е.Н. Орловой, В.Н. Суровцевой. Творчество **Дмитрия Григорьевича Левицкого** (1735- 1776)- портрет А.Ф. Кокоринова, за эту работу получил звание академика живописи. Блестящий рисовальщик и колорист. Парадные портреты воспитанниц Смольного института:

Е.И.Нелидовой и Н.С.Борщёвой – танцующие, Е.Н.Хаванская и Е.Н.Хрущёва- разыгрывающие пасторальную сценку, Е.Н.Молчанова с книгой, Г.И.Алымова- музицирует. Портретам присуща декоративность, жизнерадостность и точная психологическая характеристика образов. «Портрет Екатерины 11 законодательницы». Творчество **Владимира Лукича Боровиковского** (1757- 1825) –портрет Г.Р.Державина, Ф.А.Боровского, женские портреты: Е.Н.Арсеньевой и М.И.Лопухиной- поэтичны и мечтательны. Романтические тенденции в живописи. «Портрет Екатерины 11 в Царскосельском парке»- новое в трактовке образа Екатерины 11. Становление бытового жанра и пейзажа, как самостоятельных жанров в русской живописи.

Материалы к уроку: иллюстрации портретов Ф.С.Рокотова- п-т В.И.Майкова, В.Е.Новосильцевой, Н.Е.Струйской, Е.Н.Орловой, В.Н.Суровцевой; серии портретов «Смолянок» Д.Г.Левицкого, портреты В.Л.Боровиковского- Е.Н.Арсеньевой и М.И.Лопухиной.

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС.

Раздел 10. Искусство Франции XIX- XX вв.

Тема 40. Искусство Революционного романтизма во Франции.

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях **Теодора Жерико** (1791- 1824) «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку» (1812) г., «Плот «Медузы». **Эжен Делакруа** (1798-1863) - глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине “Свобода, ведущая народ” (“28 июля 1830 г.”). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях, как выражение романтической напряжённости происходящих событий.

Горельеф Ф. Рюда “Марсельеза” (“Выступление добровольцев в 1792 году”) на Триумфальной арке в Париже.

Материалы к уроку: иллюстрации работ Т. Жерико «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку»и «Плот Медузы» и Э.Делакруа“Свобода, ведущая народ”. Горельеф Ф. Рюда “Марсельеза”.

Тема 41. Искусство реализма во Франции середины XIX в.

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи **Оноре Домье** (1808- 1879). Поиски нового положительного героя, образы

тружеников, пролетариев-борцов: “Прачка”, “Восстание”. Творчество Домье карикатуриста- острогротескная сатира на Луи Филиппа и буржуазную верхушку. Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества **Жан Милле** (1814- 1875). Тема крестьянского труда: “Сборщики колосьев”, “Сеятель”. **Густав Курбе** (1819- 1877), как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: “Автопортрет в тюрьме”. Социальная и политическая заостренность творчества: “Дробильщика камней”, “Похороны в Орнане”. Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве **Камиль Коро** (1796-1875). Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (**Ш. Добиньи**). **Материалы к уроку:** иллюстрации «Прачка», «Восстание» - О. Домье, “Сборщики колосьев”, “Сеятель” - Ф. Милле, “Дробильщика камней”, “Похороны в Орнане” - Г. Курбе.

Тема 42. Искусство импрессионизма.

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба-с салонным и академическим искусством. Значение творчества **Эдуарда Мане** (1832- 1883) в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: “Завтрак на траве”, “Портрет Э. Золя”. Актуальность и гражданственность графики и акварели Э. Мане: “Гражданская война”, “Расстрел коммунаров”.

Заостренность характеров в искусстве **Эдуарда Дега** (1834- 1917): “Гладилицы белья”. Композиционное мастерство Дега: “Скачка в Эпсоме”, “Голубые танцовщицы”. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина “импрессионизм”.

Клод Моне (1840- 1926) - вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: “Бульвар Капуцинок в Париже” Серия картин: “Руанский собор”. Значение света в работах художника.

Значение и обаяние образов **Огюста Ренуара** (1841- 1919): «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самарии».

Решение импрессионистами - живописно-колористических проблем.

Поэтизация повседневной жизни. Парки, кафе, уличные гулянья, лодочные станции- люди на отдыхе- темы картин импрессионистов. Творчество скульптора **Огюста Родена** (1840- 1917). Реалистическая основа его работ и влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственность: “Граждане Кале”. Стремление к философскому осмыслению действительности: “Мыслитель”. Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Материалы к уроку: иллюстрации “Завтрак на траве”, “Портрет Э. Золя”- “Гражданская война”, “Расстрел коммунаров”- Э.Мане, “Гладильщицы белья”, “Скачка в Эпсоме”, “Голубые танцовщицы”- Э.Дега, “Бульвар Капуцинок в Париже”, серия картин: “Руанский собор”- К.Моне, “Граждане Кале”, “Мыслитель”- О.Роден.

Тема 43. Искусство постимпрессионизма.

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства.

Трактовка пространства и формы предметов в произведениях **Поля Сезанна** (1839- 1906) Блестящий мастер натюрморта «Яблоки». Сюжетные композиции «Карточные игроки», «Большие купальщицы». Значение цвета в моделировке формы. Интерес к пейзажу.

Подчёркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи **Висента Ван Гога** (1853- 1890): «Прогулка заключенных», «Подсолнухи». «Едоки картофеля», «Автопортрет художника с перевязанным ухом», Пейзажи художника: «Поле с кипарисами», «Дорога с кипарисами и звездой», «Красные виноградники в Арле». Одушевлённость природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры.

Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника. Уход **Поля Гогена** (1848- 1902) от - буржуазной действительности в мир “детей природы” на Таити. Ранние работы: «Бретонская пастушка», «Семья Шуфенекера», «Автопортрет». Поздние работы: «Откуда мы, кто мы, куда идём?», «Женщины на берегу моря», «Нирвана». Обобщённо-декоративное понимание цвета П.Гогеном.

Материалы к уроку: иллюстрации работ постимпрессионистов: Висента Ван Гога: «Прогулка заключенных», «Подсолнухи». «Едоки картофеля», «Автопортрет художника с перевязанным ухом», пейзажи художника: «Поле с кипарисами», «Дорога с кипарисами и звездой», «Красные виноградники в Арле», Поля Гогена: «Бретонская пастушка», «Семья Шуфенекера», «Автопортрет», «Откуда мы, кто мы, куда идём?», «Женщины на берегу моря». Фрагмент видеofilmа: «По залам Эрмитажа»- живопись постимпрессионистов.

Раздел 11. Русское искусство XIX в .

Тема 44. Архитектура первой половины XIX в.

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов.

Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: **Андрей Никифорович Воронихин** (1759- 1814) - Казанский собор, **Андрей Дмитриевич Захаров** (1761- 1811) - Адмиралтейство, **Тома**

де **Томон** – архитектурный ансамбль Биржи. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей **Карл Иванович Росси** (1775-1849).- Арка Главного штаба и министерства, завершившая ансамбль Дворцовой площади, Михайловский дворец (1819- 1825) и ансамбль Михайловской площади, Александрийский театр (1828- 1832), здание Сената и Синода (1829- 1834). Деятельность О.И. Бове и д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А. Монферрана - памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Материалы к уроку: фотографии архитектурных ансамблей Петербурга.

Тема 45. Живопись первой половины XIX в. (О.А.Кипренский, В.А.Тропинин).

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

Орест Адамович Кипренский (1782- 1836) черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А.А, Челящева, Е.В. Давыдова, А.С. Пушкина, “Автопортрет”.

Василий Андреевич Тропинин (1776- 1857). Его роль в формировании московской школы живописи. В.А. Тропинин - мастер камерных, портретов: “Портрет сына”, “Портрет А.С. Пушкина”, “Кружевница”.

Материалы к уроку: иллюстрации работ О.А.Кипренского: портреты А.А, Челящева, Е.В. Давыдова, А.С. Пушкина, “Автопортрет”; В.А.Тропинина: “Портрет сына”, “Портрет А.С. Пушкина”, “Кружевница”.

Тема 46. Пейзажная живопись. (С.Ф.Щедрин, И.К.Айвазовский).

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество **Сильвестра Феодосиевича Щедрина** (1791- 1830) – сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра. Серия итальянских пейзажей: «Новый Рим. Замок Святого Ангела», «Терраса на берегу моря», «Берег в Сорренто», «Веранда, обвитая виноградом».

Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900)- выдающийся художник-моринист. Батальные картины на темы побед русского флота: «Чесменский бой», «Наваринский бой». Ранние романтические пейзажи моря и темы кораблекрушений «Девятый вал» (1850) и поздняя работа «Чёрное море» (1881)- величие и реализм мощной стихии.

Материалы к уроку: иллюстрации работ С.Ф.Щедрина: «Новый Рим. Замок Святого Ангела», «Терраса на берегу моря», «Берег в Сорренто», «Веранда, обвитая виноградом», и И.К.Айвазовского: «Чесменский бой», «Наваринский бой», «Девятый вал», «Чёрное море», фрагмент видеофильма о творчестве И.К. Айвазовского.

Тема 47. Творчество К.П.Брюллова.

Карл Павлович Брюллов (1799-1852). Академические традиции и черты романтизма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: «Последний день Помпеи»- один из лучших примеров академической живописи в историческом жанре. Портретные работы художника: «Итальянский полдень», «Всадница», «Портрет А.Н. Струговщикова», «Графиня Самойлова удаляющаяся с бала», «Автопортрет».

Материалы к уроку: иллюстрации работ К.П.Брюллова: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет А.Н. Струговщикова», «Графиня Самойлова удаляющаяся с бала», «Автопортрет».

Тема 48. Творчество А.А.Иванова.

Творчество великого русского художника **Александр Андреевича Иванова** (1808- 1858). Ранние работы: «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию», «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Серия графических работ на библейские темы. Работа над картиной «Явление Христа народу», Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Материалы к уроку: иллюстрации работ А.А.Иванова: «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию», «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Серия графических работ на библейские темы, «Явление Христа народу» и этюды к картине.

Тема 49. Творчество А.Г.Венецианова.

Творчество Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847). Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Работа с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. Ученик В.Л.Боровиковского. Ранние работы: «Неизвестный в испанском костюме», В ранних портретных работах люди созерцательны и меланхоличны. В 1811г. пишет портрет К.И.Головачевского- тонкий по колориту и сложный по композиции- получает звание академика портретной живописи. С 1820 г.отказывается от портретного жанра в пользу бытового жанра. В основе его искусства- изучение действительности. Жизнь в «Сафонково», Тверской губернии. Создание поэтичных образов повседневной жизни крестьян. «Гумно», «Спящий пастушок», «Жнецы», «На пашне весна», «На жатве. Лето». Красота человека, живущего в гармонии с природой. Педагогическая деятельность А.Г.Венецианова. Особенности его методики обучения.

Материалы к уроку: иллюстрации работ А.Г.Венецианова: «Неизвестный в испанском костюме», портрет К.И.Головачевского, «Гумно», «Спящий пастушок», «Захарка», «Жнецы», «На пашне весна», «На жатве. Лето».

Тема 50. Творчество П.А. Федотова

Творчество Павла Андреевича Федотова (1815- 1852) предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX в.

Ранние работы на темы из жизни гренадёрского полка. Бытовые картины, как сатирическое изображение различных слоев общества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста». Нарастающий драматизм в работах мастера: «Анкор, еще анкор», «Игроки», «Вдовушка». Портретные работы художника. Значение его творчества для русской живописи.

Материалы к уроку: иллюстрации работ П.А.Федотова: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста», «Анкор, еще анкор», «Игроки», «Вдовушка».

Тема 51. Скульптура первой пол. XIX в. (И.П.Мартос, П.К.Клодт).

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество **Ивана Петровича Мартоса (1754- 1835)**: надгробия М.П.Собакиной и памятник Е.С.Куракиной и Е.И.Гагариной. Патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818). Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие С.С. Волконской. **Пётр Карлович Клодт (1805- 1867)** создал конную группу для Аничкова моста в Петербурге. (1849- 1850), а так же памятник баснописцу И.А.Крылову в Летнем саду (1848-1855).

Материалы к уроку: фотографии скульптурных работ И.П.Мартоса: памятник Минину и Пожарскому в Москве и П.К.Клодта конная группа для Аничкова моста в Петербурге, памятник баснописцу И.А.Крылову в Летнем саду.

Тема 52. Жанровая живопись второй половины XIX в.

Творчество передвижников. Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в.

Протест против академического искусства. 1863год -“Бунт четырнадцати”. – борьба за демократическое искусство, утверждающее новые идеалы.

Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства. Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи Василия Григорьевича Перова (1834- 1882). Обличение духовенства: “Сельский крестный ход на пасху”, “Чаепитие в Мытищах”. Изображение тяжелой доли русского народа: “Проводы покойника”, “Тройка”. Портреты Перова, как пример психологического социального портрета: “Портрет Ф.М. Достоевского”. Иван Николаевич Крамской (1837- 1887) - организатор, теоретик и идейный

вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Тематическая картина “Христос в пустыне”.
Образы крестьян: “Полесовщик”.

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г.Г. Мясоедов - “Земство обедает”, К.А. Савицкий - “Ремонтные работы на железной дороге”; В.Е. Маковский - “Крах банка”, “Свидание”; Н.А. Ярошенко - “Кочегар”, “Портрет актрисы П.А. Стрепетовой”, “Всюду жизнь”.

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П. Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художников- передвижников: В.Г. Перова: “Сельский крестный ход на пасху”, “Чаепитие в Мытищах”, “Проводы покойника”, “Тройка”, “Портрет Ф.М. Достоевского”, И.Н. Крамского: портреты Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, картина “Христос в пустыне”.

Тема 53. Творчество И.Е. Репина.

Илья Ефимович Репин (1844- 1930) - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: “Бурлаки на Волге”, “Крестный ход в Курской губернии”. Историко-революционная тема: “Арест пропагандиста”, “Не ждали”. Анализ композиции картины “Не ждали”. Исторические картины: “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года”, “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, “Протодьякон”. Эскизы портретов к картине “Торжественное заседание Государственного Совета”.

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника И.Е.Репина: “Бурлаки на Волге”, “Крестный ход в Курской губернии”, “Арест пропагандиста”, “Не ждали”, “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года”, “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, “Протодьякон”.

Тема 54. Историческая живопись. Творчество В.И.Сурикова.

Василий Иванович Суриков (1848- 1916) - великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях - основная идея исторических полотен Сурикова: “Утро стрелецкой казни”, “Боярыня Морозова”, “Меньшиков в Берёзове”. Прославление героизма русского народа: “Переход Суворова через Альпы”, «Покорение Сибири Ермаком». Композиционное и

колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника В.И.Серикова: “Утро стрелецкой казни”, “Боярыня Морозова”, “Меньшиков в Берёзове”, “Переход Суворова через Альпы”, «Покорение Сибири Ермаком». Бытовая картина: «Взятие снежного городка».

Тема 55. Творчество В.М.Васнецова.

Виктор Михайлович Васнецов (1848- 1926) Ранние работы художника бытового жанра: «Книжная лавочка», «С квартиры на квартиру», «Преферанс». В 1877 году поездка в Париж «Балаганы в Париже». Знакомство с меценатом С.И.Мамонтовым. «Абрамцевский кружок» - увлечение народным искусством. Поиск своей темы в искусстве. Обращение к русскому эпосу и родной истории: «После побоища Игоря Святославича с половцами». Былинно-сказочный характер образов В. М. Васнецова: “Аленушка”, “Богатыри”.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника В.М.Васнецова: «Книжная лавочка», «С квартиры на квартиру», «Преферанс». «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Алёнушка», «Богатыри».

Тема 56. Пейзажная живопись второй половины XIX века. Творчество А.К.Саврасова, Ф.А.Васильева, И.И.Шишкина.

Особенности пейзажей **Алексея Кондратьевича Саврасова** (1830- 1897)- “Грачи прилетели”, “Просёлок”. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах **Фёдора Александровича Васильева** (1850-1873): “Оттепель”, “Мокрый луг”. Величавость и эпическая широта пейзажей **Ивана Ивановича Шишкина** (1832- 1898): “Рожь”, “Корабельная роща”, “Лесные дали”. Рисунок в творчестве И.И.Шишкина.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художников пейзажистов: А.К.Саврасова: “Грачи прилетели”, “Просёлок”, Ф.А.Васильева: “Оттепель”, “Мокрый луг”, И.И.Шишкина: “Рожь”, “Корабельная роща”, “Лесные дали”.

Тема 57. Творчество А.И.Куинджи и В.Д.Поленова.

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Декоративность и романтизм в решении пейзажей **Архипа Ивановича Куинджи** (1842- 1910): «Берёзовая роща», «Ночь на Днепре». Камерность пейзажа, разработка пленэров в творчестве **Василия Дмитриевича Поленова** (1844- 1927): “Московский дворик”. Поиски типического образа русской природы. Разработка пленэрных проблем в искусстве пейзажа. Историческая работа

художника: «Христос и грешница». Педагогическая деятельность художника.
Материалы к уроку: иллюстрации работ художников пейзажистов: А.И.Куинджи : «Берёзовая роща», «Ночь на Днепре», В.Д.Поленова: «Христос и грешница», «Московский дворик».

Тема 58. Творчество И.И.Левитана.

Творчество **Исаака Ильича Левитана** (1860- 1900)- вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: “Осенний день. Сокольники”, “Берёзовая роща”. Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: “Март”, “Золотая осень”, “Вечер. Золотой плёс”, “Над вечным покоем”. Идейная значимость картины «Владимирка». Обобщающий образ Родины – «Озеро. Русь». Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника: «Осенний день. Сокольники», «Берёзовая роща», «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плёс», «Над вечным покоем», «Владимирка», «Озеро. Русь».

Раздел 12. Русское искусство конца XIX и начала XX вв.

Тема.59. Творчество К.А.Коровина.

Русское искусство конца XIX - начала XX вв. Рост революционного сознания народных масс. Революция.1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни Россия в этот период.

Творчество Константина Алексеевича Коровина (1861- 1939) воспитанник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, пейзажной мастерской. Ученик А.К.Саврасова, В.Д.Поленова. Творчество формировалось в русле пленэрной живописи. Пейзажи: «Северная идилия», «Зимой», «Мостик» (1880). Колористическое богатство работ. Театрально-декорационное творчество художника 1900- 1910-х годов. Работа в большом театре. Лучшие театральные работы: связаны с национальной тематикой: опера Н.А.Римского- Корсакова «Снегурочка»(1909), опера М.П. Мусоргского «Хованщина» (1911). Портретная живопись: «Портрет Т.С.Любатович», «Портрет хористки», «У балкона. Испанки Леонора и Ампара», «Портрет Ф.И.Шаляпина». Импрессионистические тенденции в его творчестве
С.А.Коровина: «Париж ночью. Итальянский бульвар»(1908), «На берегу моря в Крыму»(1909), «Гурзуф» (1914), «Удят рыбу. Солнечный день» (1915), Натюрморты, С.А.Коровина: «Натюрморт»(1912), «Рыба, вино и фрукты»(1916).

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника: «Северная идилия», «Зимой», «Портрет Т.С.Любатович», «У балкона. Испанки Леонора и

Ампара», «Портрет Ф.И.Шаляпина», «Париж ночью. Итальянский бульвар», «На берегу моря в Крыму», «Гурзуф», «Удят рыбу. Солнечный день».

Тема 60. Творчество М.Н.Нестерова.

Михаил Васильевич Нестеров (1862- 1942) Ранние работы- жанровые картины близкие к передвижникам. В 1880- х годов происходит перелом в творчестве- уход в мир идеально- прекрасного, воспеваются чистота религиозного чувства интерес к жизни православных монастырей и скитов. «Пустынник» - гармония жизни и безмятежного спокойствия. Значение пейзажа в творчестве художника. Через пейзаж- духовный мир человека. «Видение отроку Варфоломею». В 1890- 1900 гг. создает серию картин посвящённых трагической судьбе русских женщин: «За Волгой», «На горах», «Великий постриг». Портреты художника: портрет дочери О.М.Нестеровой.
Материалы к уроку: иллюстрации работ художника: «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею», «За Волгой», «На горах», «Великий постриг».

Тема 61. Творчество В.А.Серова.

Валентин Александрович Серов (1865- 1911) крупнейший художник конца XIX- начала XX века. Продолжил развитие реалистического искусства, углубив его содержание и расширив его возможности. Ранние работы: «Девочка с персиками» (1887), «Девушка, освещённая солнцем» (1888)- принесли славу молодому художнику. В 1890 –ые годы -портретные работы деятелей культуры: Н.С.Лескова, И.И.Левитана, К.А.Коровина. Пейзажные работы пишет по мотивам Абрамцева и Домотканова. Простота, реализм и поэтичность пейзажей: «Заросший пруд. Домотканово», «Октябрь. Домотканово», «Баба с лошадыю». С 1900 г. творчество художника усложняется- он работает, как художник- график, создаёт серию иллюстраций к басням И.А.Крылова, занимается исторической и монументально-декоративной живописью. Мастер живописного психологического портрета, пишет светские парадные портреты: актрисы М.Н. Ермоловой (1905), портреты супругов Юсуповых, С.М.Боткиной, О.К.Орловой, М.А.Морозова (1902). Исторические работы: серия работ на тему «Пётр 1». Поездка в Грецию в 1907 г. увлечение мифологическими сюжетами: «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая». Тема революции 1905- 1907 годов. Гражданская позиция художника. «Разгон демонстрации», «Салдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?». Значение творчества В.А.Серова для русской живописи.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника: «Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем», портретные работы: Н.С.Лескова, И.И.Левитана, К.А.Коровина, М.Н. Ермоловой портреты супругов Юсуповых, С.М.Боткиной, О.К.Орловой, М.А.Морозова, пейзажи:

«Заросший пруд. Домотканово», «Октябрь. Домотканово», «Баба с лошады», Мифологические сюжеты: «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая», исторические: «Пётр 1», «Разгон демонстрации», «Салдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?». Иллюстрации басен И. Крылова.

Тема 62. Творчество М.А.Врубеля.

Михаил Александрович Врубель (1856- 1910) Блестящий колорист, обладал даром монументалиста. Его искусство романтически взволнованно и одухотворено. Его искусство несёт противоречивые черты своего времени. Росписи Кирилловской церкви в Киеве: «Сошествие святого духа на апостолов», «Богоматерь с младенцем» Эскизы росписи к Владимирскому собору в Киеве: «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и со свечой». Экспрессия, напряжённый колорит и драматизм образов. Одной из центральных тем творчества художника, навеянная поэмой М.Ю.Лермонтова становится тема Демона. Иллюстрирует поэму «Тамара в гробу», «Танец Тамары», «Тамара и Демон», «Скачущий всадник». Эволюция образа Демона в творчестве художника: «Демон сидящий» (1890), «Демон поверженный» (1902)- трагическая обречённость. С 1890-е годы главенствующая тема творчества- русский фольклор. Монументально- декоративные панно «Микула Селянинович» (1896), «Богатырь» (1898)- сильные и могучие герои, несущие мир и добро. В сказочных образах- поэзия, романтизм, фантастичность, связь с природой. «К ночи», «Пан», «Царевна- Лебедь». Декоративные панно, посвящённые поэме Гёте «Фауст»: «Испания», «Венеция». Портретные работы: С.И.Мамонтов, В.Брюсов, автопортреты, портрет жены Н.И.Забелы- Врубель. Врубель, как художник- декоратор: Эскизы декораций к опере Римского- Корсакова «Сказка о царе Салтане», эскизы костюмов. Скульптурные работы художника: «Демон», «Лель», «Волхова».

Материалы к уроку: иллюстрации работ художника: «Сошествие святого духа на апостолов», «Богоматерь с младенцем» Эскизы росписи к Владимирскому собору в Киеве: «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и со свечой». Иллюстрации: «Тамара в гробу», «Танец Тамары», «Тамара и Демон», «Скачущий всадник». Живопись: «Микула Селянинович» (1896), «Богатырь», «Испания», «Венеция», «К ночи», «Пан», «Царевна- Лебедь», «Сирень». Скульптурные работы художника: «Демон», «Лель», «Волхова».

Тема 63. Творческое объединение «Союз русских художников».

Союз русских художников (1903- 1923) был основан по инициативе московских художников целях усиления молодой художественной организации. Его членами стали мастера Москвы и Петербурга, но ядром союза были московские художники- живописцы: К.А.Коровин, А.Е.Архипов, С.А.Виноградов, С.Ю.Жуковский, Л.В.Туржанский, А.М.Васнецов, С.В.Малютин, А.С.Степанов. Активными участниками выставок были

А.А.Рылов, К.Ф.Юон, И.И.Бродский, Ф.А.Малявин. В 1910 году «Союз русских художников» разделился. Из его состава вышла петербургская группа художников, которая восстановила прежнее наименование «Мир искусства». Пейзаж- главный жанр в искусстве большинства мастеров «Союза русских художников».

Продолжали традиции пейзажной живописи второй половины XIX века, расширили круг тем, изображали древнерусские города, старинные усадьбы, часто вводили элементы жанра. Много писали с натуры. Тяготели к фрагментарной динамичной композиции. Стирание чётких границ между картиной и этюдом. Из этого объединения позже вышло объединение «Мир искусства» и общество художников станковистов (ОСТ) и «Ассоциация художников революционной России» (АХРР).

Материалы к уроку: иллюстрации работ художников: А.А.Рылов «На природе», Л.В.Туржанский «Осень, Урал», А.Е. Архипов «Девушка с кувшином», К.Ф. Юон «Новая планета».

Тема 64. Художественное объединение «Мир искусства».

«Мир искусства»- журнал (1899- 1904) и художественное объединение под тем же названием (1898- 1903, 1903- 1910- как часть «Союза русских художников» и как общество «Мир искусства» 1910- 1924). Эстетическое движение, охватившее разнообразные области искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, театр). Неприятие капиталистической действительности России. Теория «Искусства для искусства» и её ошибочность. Прославление старой русской культуры и зодчества. Интерес к русской культуре XVIII века. Роль журнала в пробуждении внимания художников и зрителей к ценностям традиционных сфер народной художественной культуры: декоративно- прикладному искусству. Участие в первых выставках «Мир искусства» ярких и талантливых мастеров: В.А.Серова, К.А.Коровина, М.А.Врубеля, И.И.Левитана, С.Т.Коненкова, А.Н.Бенуа, Л.С. Бакста, К.А. Сомова, М.В. Добужинского, В.Борисова-Мусатова а на выставках 1910- х гг. Н.К.Рериха, З.Е.Серебряковой, К.П.Петрова- Водкина, Б.М. Кустодиева. Борьба лучших представителей «Мира искусства» против рутины официального академического искусства, а так же против мелкого бытовизма в произведениях художников. Борьба мирискусников против модернизма: кубизма, футуризма, абстракционизма. Воздействие революционных событий 1905- 1907 гг. на общественные взгляды и творчество ряда ведущих мастеров объединения. С.И Дягилев (1872- 1929) и его роль в организации выставок объединения, в пропаганде русского искусства за рубежом. «Русские сезоны» в Париже.

Материалы к уроку: иллюстрации работ художников: А.Н.Бенуа- «Прогулка короля», «Купальня маркизы», иллюстрации к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник», В.Борисов-Мусатов «Водоём», «Изумрудное ожирелье», К. Петров-Водкин «Купание красного коня», К.А. Сомов – «Арлекин и дама», «Итальянская комедия», «Зима.Каток»,

Н.К.Рерих- «Гонец. «Восстал род на род» , «Город строят», «Заморские гости», «Ростов Великий»и гималайская серия: «Гуга Чохан», «Тень учителя.Тибет», Б.М.Кустодиев- «Портрет В.В.Матэ», «Портрет И.Я.Билибина», «Портрет Ф.И.Шаляпина». Жизнь русской провинции: «Ярмарка», «Деревенский праздник», «Масленица»»Купчиха», «Купчиха за чаем». Видеофильм «Мир искусства».

Список литературы.

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? - М.: Советский художник. - Вып. 1, 1973; Вып. 2, 1979.

2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.
4. Всеобщая теория искусства. Т. 1 -6. - М.: Искусство, 1956-1966.
5. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. - М.: Просвещение, 1979.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. - М.: Искусство. - Вып. 1, 1985; Вып. 2, 1973.
7. История зарубежного искусства. / Под ред. Н.Л. Мальцевой. - М.: Изобразительное искусство, 1985.
8. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-13. - М.: Наука, 195-4-1964.
9. Мастера искусства об искусстве. т. 1-9. - М.: Искусство, 1977.
10. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1969.
11. Полунина В.Н. Искусство и дети. - М.: Просвещение, 1982.
12. Фаворский В.А. Рассказы художника гравера. - М.: Детская литература, 1965.
13. Эстетическое воспитание школьников. / Под ред. А-И. Бурюва и Б.Т. Лихачева. - М.: Педагогика, 1974.
14. . Стеллер Г.В. «Описание Земли Камчатки», Камчатский печатный двор, 1999.
15. Горбачёва В.В. «Обряды и праздники коряков»-С-Пб.: Наука, 2004 .
16. Крашенинников С.П. «Описание земли Камчатки» в 2 т., С-Пб.: Наука , 1994.
17. Библия. Иллюстрированные фрагменты Священного писания.-М.: Ренессанс, 1994.
18. Мифы. Египет. Греция. Китай. Энциклопедический справочник.- М.: АСТ,2000.
19. Мифы Древней Индии.- М.: АСТ,2000.
20. Мифы русского народа. -М.: АСТ,2000.
21. Белякова Г.С. Славянская мифология.- М.: Просвещение,1995. Древней Греции.
22. Кун Н.А. Мифы древней Греции.- М.: АСТ,2004.

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕФЕРАТА

1.Вводная часть.

Фамилия, имя отчество художника, кем он был (живописцем, графиком, скульптором, иконописцем...)? В каких жанрах работал (портрета, пейзажа, жанровой или исторической живописи, писал фрески и иконы)? Где и когда родился? У кого учился?

Перечислить самые знаменитые работы художника. Эту информацию нужно изложить очень коротко - в несколько предложений.

2. Основная часть.

Одно из выдающихся произведений художника... (название). К какому периоду творчества художника она относится (раннему, позднему)? В чём идея произведения? Что хотел показать художник в картине? Какие средства выразительности он использовал (как построена композиция произведения, если это произведение живописи, то какое тонально-цветовое и колористическое решение)? Что удалось показать художнику в произведении?

3. Заключение.

Значение творчества художника для своего времени и своей страны и истории искусства? Ваше отношение к творчеству художника с обоснованием.