

Комитет по делам культуры администрации Волгограда
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школы искусств № 5 Волгограда»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ:
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
3 –7 классы
8 класс (предмет по выбору)**

Рецензия
на учебную программу
по предмету "История искусств"
МОУДОД "Детская школа искусств № 5
Волгограда"

Программа по предмету "История искусств" составлена на основе типовой программы Министерства Культуры СССР (отдел учебных заведений) и составляет 900 учебных часов для пятилетнего обучения (3 - 7 классы)

Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся, она предполагает различные формы занятий с детьми (рассказ, лекции, беседы, викторины, кинопросмотры, посещение музеев и выставок, встречи с художниками и т.д.).

Выполнение программы обеспечено большим репродукционным материалом, наличием в школе слайдов и видеотеки, библиотеки по истории изобразительного искусства.

После знакомства с видово - жанровой структурой искусства, воспитанники художественного отделения изучают историю западноевропейского, русского и советского искусства. При этом основной задачей является не только овладение необходимой базой систематических знаний, но, прежде всего, развитие навыков восприятия художественного образа, умение индивидуальные особенности творчества мастеров изобразительного искусства рассматривать в историко - художественном контексте, ориентироваться в стилистических направлениях, в специальной терминологии.

Кафедра рисунка и живописи ВГПУ считает данную программу соответствующей уровню и требованиям художественного отделения школы искусств

Зав. кафедрой рисунка и живописи

профессор,
кандидат искусствоведения
Таранов Н.Н.

Подпись Таранов Н.Н.
удостоверяю
М.Н. Таранов
"05" сентября 2001

Программа утверждена педсоветом ДШИ № 5, протокол № 5 от 11.11.1999

Программа составлена на основе типовой программы МК РСФСР от 1990 года
Л.Л. Ишковой, искусствоведом, членом Союза художников России

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Тематические планы
3. Программные требования
4. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание истории изобразительного искусства и архитектуры на художественном отделении школы искусств направлено на гармоничное и всестороннее развитие личности ученика, формирования его мировоззрения, нравственного, эстетического идеала, знаний в области истории зарождения, становления и развития искусства и архитектуры, воспитания художественного вкуса и культуры чувств.

Занятия историей искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям культуры, формируют духовные убеждения и интересы, помогают приобрести навыки самостоятельного анализа произведения искусства, возможность оценки авторской позиции.

Преподаватель истории искусств обязан рассматривать произведения художественного творчества в контексте исторического развития того или иного общества, эпохи.

Основная задача курса – постижение воспитанниками отделения духовного опыта человечества через изучение истории искусства.

Основа изучения истории искусства – развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основной учебной задачей является развитие художественного восприятия, что предполагает формирование отзывчивости на идейно – эстетическое воздействие искусства.

Методика занятий направлена на решение таких задач, как:

- развитие творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности; формирования эстетического вкуса;
- выработка навыков самостоятельной исследовательской работы учащихся, навыков сравнительного анализа;
- формирование устойчивых знаний в области видово – жанровой структуры искусства, особенностей художественного языка;
- формирование оптимального уровня личного отношения к произведению искусства, объективной оценки авторской позиции;
- понимания взаимосвязи изучения предмета с практической творческой деятельностью на уроках композиции, рисунка, живописи, скульптуры (осуществление в процессе преподавания межпредметных связей);
- выработка мотивации к изучению «родственных» предметов: всемирной и отечественной истории, истории культуры.

Программа включает разделы, посвященные истории мирового и отечественного искусства. Программа реализуется в течение пяти лет. В случае набора учащихся в класс профорientации (8 класс) программа может быть расширена за счет раздела, рассчитанного на более глубокое изучение истории современного мирового и отечественного искусства.

В программу также включены календарно – тематические планы дополнительного часа «предмета по выбору» в 5 – 7 классах (если предмет по выбору будет избран учащимися)

«Введение» перед частью 1 программы содержит в себе краткое повторение художественно – выразительных особенностей, видово – жанровой структуры искусства, знания которых учащиеся приобрели в конце второго года обучения на занятиях по предмету: «Беседы об искусстве»

Остальные части тематического плана открываются разделами «Введение», содержащими общую характеристику того или иного периода развития искусства и архитектуры.

Занятия историей искусств - групповые. Формы занятий:

- лекции, сочетающие различные принципы изложения материала;
- семинары и беседы, предполагающие самостоятельную подготовку материалов, формирующие речевые и аналитические данные учащихся;
- посещение музеев и выставок, творческие встречи с художниками;
- просмотр видеофильмов по истории искусства и мировой художественной культуре;
- выполнение заданий на классификацию и атрибуцию произведений искусства;
- проведение викторин по репродукциям и диапозитивам; диспутов и обсуждений;
- работа с книгой, написание сочинений, отзывов о выставках, фильмах и т.п.;
- составление информационных таблиц; работа по составленной преподавателем (и размноженной) таблице (например, «Типология древнегреческих и древнеримских храмов», «Ордерные системы», «Конструктивные особенности готических храмов» и т.п.)

В 3 – 4 классах целесообразны следующие формы отчетности по выявлению знаний и умений:

- беседы, восстанавливающие и закрепляющие знания предыдущего урока;
- устные ответы на вопросы преподавателя;
- изложение дополнительного материала по теме урока;
- викторина по репродукциям и диапозитивам;
- несложное тестирование;
- конкурс на лучшую тетрадь (в ней ученик может не только делать необходимые записи, но и зарисовки по теме урока)

В старших классах (5 - 8) возможны следующие формы отчетности:

- письменные и устные зачеты по разделам и темам;
- сочинения и отзывы;
- дополнительные сообщения по темам занятий;
- тестирование и мониторинг;
- написание исследовательской работы (по желанию);
- викторины по классификации произведений, их «атрибуции», стилевой принадлежности

Итоговый выпускной экзамен предполагает устный рассказ по одному из вопросов, заранее предложенных учащимся, сочинение по репродукции известного произведения изобразительного искусства или памятника архитектуры.

На занятиях историей искусства широко используются следующие технические средства обучения:

- DVD – плеер;
- видеомаягнитофон;
- проектор для демонстрации слайдов и диапозитивов;
- множительная техника

Тематический план

№ № п/п	Наименование частей, разделов и тем	Количе ство часов (без предме та по выбору)	Колич ество часов предме та по выбор у	Пред мет по выбо ру (8 кл.)
1	2	3	4	5
	Введение	1		
	Часть 1. Искусство древнего мира			
1.	Первобытное и традиционное искусство.	2		
2.	Искусство Древнего Египта	4		
3.	Искусство Передней Азии	4		
4.	Искусство Древнего Китая	1		
5.	Искусство Древней Индии	1		
6.	Искусство Эгейского мира	2		
7.	Искусство Древней Греции	6		
8.	Искусство Древнего Рима	5		
	Итого:	26		
	Часть 2. Искусство средних веков			
9.	Введение	1		
10.	Искусство Западной Европы	7		
11.	Искусство Византии	3		
12.	Древнерусское искусство	7		
13.	Средневековое искусство Индии	1		
14.	Средневековое искусство Китая	1		
15.	Искусство ислама. Общая характеристика	2		
16.	Искусство Японии	3		
	Итого:	25		
	Часть 3. История искусства эпохи Возрождения			
17.	Введение	1		
18.	Искусство Италии	6		
19.	Искусство Нидерландов	4		
20.	Искусство Германии	4		
21.	Искусство Франции	2		
	Итого:	17		
	Часть 4. История зарубежного искусства 17 века			
22.	Введение	1		
23.	Искусство Италии	2	2	
24.	Искусство Франции	2	4	
25.	Искусство Испании	3	2	
26.	Искусство Голландии	3	6	
27.	Искусство Фландрии	2	5	
	Итого:	13	19	

	Часть 5. История зарубежного искусства 18 века			
28	Введение	1		
29	Искусство Франции	2	2	
30	Искусство Италии	2	2	
31	Искусство Англии	3	2	
32	Искусство Германии	1	1	
	Итого:	9	7	
	Часть 6. История русского искусства 18 века			
33	Введение	1		
34	Искусство петровского времени	2	2	
35	Искусство с 1725 года до 2 половины века	3	1	
36	Искусство 2 половины 18 века	6	5	
	Итого:	12	8	
	Часть 7. История зарубежного искусства 19 века			
37	Введение	1		
38	Искусство Франции 1 половины века	3	2	
39	Искусство Испании	1	1	
40	Искусство Германии	1	1	
41	Искусство Англии	2	2	
42	Искусство Франции 2 пол. и конца 19 века	2	6	
	Итого:	10	12	
	Часть 8. Русское искусство 19 века			
43	Введение	2		
44	Искусство России первой четверти века	7	8	
45	Искусство второй четверти и середины века	10	6	
46	Искусство 2 половины века	9	8	
47	Искусство конца 19 – начала 20 века	9	4	
	Итого:	37	26	
	Часть 9. История искусства зарубежных стран 20 века			
48	Введение	2		
49	История искусства 1910 – х.гг.	2	4	4
50	История искусства 20 – 30 – хх гг.	2	4	4
51	История искусства 2 половины 20 века	2	4	4
	Итого:	8	12	16

Часть 10. История отечественного искусства 20 века				
52	Введение	1	2	
53	Русское искусство 1910 – х. гг.	2	5	4
54	История искусства 1920 – 30 –х гг.	2	5	2
55	Искусство в период Великой Отечественной войны	2		2
56	Советское искусство 40 – 80 – х гг.	4	6	8
57	Современное отечественное искусство	2		4
	Итого:	13	18	20
	Всего по курсу:	170	102	36

- Предмет по выбору предлагается в 5 – 7 классах (34 X 3 года)
- В 8 классе не предусмотрен пленэр, поэтому предмет по выбору - 36 часов

Темы по классам:

3 класс 1 – 10

4 класс 11 – 21

5 класс 22 – 36

6 класс 37 – 45

7 класс 46 - 57

Введение

Повторение курса конца второго класса. Виды и жанры искусства. Для чего нужно изучать искусство. Специфика изобразительного языка. Что такое архитектура? Ее роль. Книги об искусстве. Как работать с книгой, посвященной памятникам искусства.

Часть 1

Искусство древнего мира

Тема 1. Первобытное и традиционное искусство.

Происхождение искусства. Что такое «традиционное» искусство и его роль в изучении искусства древнего человека. Функции первобытного искусства. История открытий. Периоды. Пещерные рисунки, мелкая пластика, резьба по кости и камню. Очаги культуры палеолита. Характеристика мезолитического искусства. Памятники. Неолитическое искусство. Петроглифы. Наскальная живопись Африки. Мегалитические сооружения.

Тема 2. Искусство Древнего Египта

История изучения. Географические и исторические условия. Мифы и боги. Культ загробной жизни. Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры. Синтез искусств.

Архитектура и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц. Основные принципы композиции храмов. Развитие скульптуры. Статуарная пластика. Эволюция скульптурного портрета. Специфический характер изображения в рельефе и живописи.

Время Амарны. Гробница Тутанхамона. Искусство времени Рамесидов.

Тема 3. Искусство Передней Азии

История изучения. Искусство и культура Двуречья. Религиозные представления. Эпос о Гильгамеше. Географические и исторические условия. Эволюция. Основные памятники шумеро – аккадского искусства. Искусство хеттов и хурритов.

Искусство великих цивилизаций 1 тысячелетий до нашей эры: Ассирии, Вавилона, Ирана. История дешифровки клинописи. Исторические условия. Памятники искусства. Специфические особенности искусства Ассирии, Вавилона, Ирана. Основные памятники искусства.

Тема 4. Искусство Древнего Китая

Географические и исторические условия. Величайшие достижения китайской культуры. Ее многообразие. Периоды расцвета (Шан – Инь; Чжоу и Чжаньго; Цинь и Хань). Памятники искусства.

Тема 5. Искусство Древней Индии

Географические, природные и исторические условия. Культура древнейшего периода «городских цивилизаций». Культура ариев. Веды. Зарождение буддизма. Империя Маурьев. Виды буддийского искусства и архитектуры. Пещерные храмы, стамбхи, ступы. Специфические особенности индийской пластики. Образ Будды. Росписи храмов Аджанты.

Тема 6. Искусство Эгейского мира

Географические, природные и исторические условия формирования крито – микенского искусства. Роль эгейского искусства в формировании средиземноморских цивилизаций. История изучения. Шлиман и Эванс. Особенности искусства и культуры городов Крита, Феры, Микен и Тиринфа. Памятники архитектуры, живописи, пластики, декоративно – прикладного искусства.

Тема 7. Искусство Древней Греции

Исторические, социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития. Гражданская сущность искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства. Мифология.

Сложение и эволюция ордерных систем. Три типа ордера. Типология храмового зодчества. Ведущая роль демократических Афин. Ансамбль Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура «гомеровского» периода, архаики и ранней классики. Коры и курорсы.

Живописные стили. Геометрика, чернофигурная и краснофигурная живопись. Сюжеты.

Искусство высокой классики. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических идеалов. Соединение героических идеалов с совершенной пластической формой. Мирон, Фидий, Поликлет, Кресилай.

Поздняя классика. Архитектурные памятники Реалистические искания в скульптуре. Скопас, Пракситель, Лисипп.

Эллинизм. Города. Возрождение монументального героического искусства и продолжение традиций классики, с одной стороны, стремление к внешним эффектам, повествовательность, с другой стороны. Virtuозность исполнения. Школы.

Скифы. Искусство северного Причерноморья.

Тема 8. Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории Рима и Римской империи. Роль этрусской культуры. Своеобразие древнеримского искусства.

Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений. Помпеянский дом. Развитие художественных традиций Древней Греции в монументальной живописи. Фаюмские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его особенности и эволюция. Повествовательность рельефов.

Искусство первых христиан.

Значение искусства Древнего Рима.

К концу изучения первой части программы ученик должен:

- запомнить основные этапы развития искусства древнего мира;
- иметь представление о функциях первобытного искусства;
- усвоить понятие «канон»;
- разбираться в основных специфических особенностях искусства различных стран древности;
- знать ордерную систему древнегреческой архитектуры, типологию греческого и римского храмового зодчества;
- понимать выразительность древней архитектуры;
- знать черты древнеегипетской, шумеро – аккадской, ассиро – вавилонской, древнегреческой и римской скульптуры

Часть 3. Искусство средних веков

Тема 9. Введение

Общая характеристика средневекового искусства, его региональных центров. Взаимодействие религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения. Историческое положение Европы к моменту крушения Римской империи. Происхождение христианского храма. Зарождение ислама. Место и положение художника в феодальном обществе.

Тема 10. Искусство Западной Европы

Искусство «варварских» государств. Взаимовлияние античного искусства и варварских традиций. Памятники архитектуры, декоративно – прикладного искусства, миниатюра. Ведущая роль архитектуры.

Искусство и культура времени Каролингов и Оттоновской Германии. Центры развития искусства.

Искусство романского периода. Конструктивные и образно – художественные особенности романских сооружений. Феодальные замки. Романская скульптура и живопись. Основные памятники. Одухотворенность средневекового искусства.

Готика – искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств. Конструкция готического храма. Основные памятники Франции, Германии. Усиление роли скульптуры. Витражи.

Книжная миниатюра. Ее эволюция.

Тема 11. Искусство Византии

Основание Константинополя. Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусство Византии к целостной картине мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово – купольного храма. Значение интерьера. Композиционная и идейная структура декорации византийского храма.

Великолепие мозаичных композиций Равенны. Сила эмоционального воздействия искусство Византии. Канон в византийской живописи. Икона.

Победа иконопочитания над иконоборчеством. Иконография основных евангельских сюжетов.

Тема 12. Древнерусское искусство.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Славянские традиции. Крещение Руси. Древняя Русь – наследница Византии.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией. Киевская София – символ могущества и величия Киевского государства. Архитектура, мозаики, фрески. Храм святой Софии в Новгороде. Особенности новгородского зодчества 11 – 12 вв. Монументальность архитектуры Чернигова

Феодальная раздробленность. Сложение местных художественных школ. Искусство и архитектура Владимиро – Суздальского княжества 12 века.

Гармоничная связь русского зодчества с природой.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской живописи 12 века.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты культуры Новгорода и Пскова. Храмы Новгорода к. 13 – 15 веков. Фрески 14 века. Феофан Грек. Иконопись Новгорода и Пскова.

Искусство Москвы 14 – 15 вв. Отражение самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля. Новый тип московского храма. Раннемосковская архитектура. Храмы Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской иконописи. Мир душевного согласия и взаимной любви – мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества.

Творчество Дионисия. Фрески и иконы.

Древнерусская книга.

Искусство Руси 16 – 17 вв. Завершение образования единого государства. Возникновение книгопечатания. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре 16 – 17 вв. Шатровые храмы.

17 век – время острых социальных конфликтов на Руси. Возрастающее значение светского начала в искусстве. Жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства 17 века. Ростовский Кремль. «Крутицкий теремок». Дворец в Коломенском. Деревянное зодчество. Кижи.

«Нарышкинское барокко» в русском зодчестве 17 века.

Новый характер изображений в иконах 17 века. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова. Парсуна.

Значение древнерусского искусства для дальнейшего развития отечественной культуры. Влияние древнерусской живописи на художников начала 20 века.

Тема 13. Средневековое искусство Индии

Преемственность культурных традиций. Искусство Индии 6 – 10 вв. Искусство индуизма. Раннеисламский период. Искусство империи великих Моголов. Гадж - Махал.

Тема 14. Средневековое искусство Китая

Длительность эпохи средневековья. Рост городов. Духовный подъем. Особенности китайской пейзажной живописи. Изобретение фарфора. Каллиграфия.

Тема 15. Искусство ислама.

Своеобразие исторического развития средневекового арабского мира. Возникновения в 7 в. ислама. Пророк Муххамед. Арабский халифат. Кааба – святыня мусульман. Ислам как система взаимоотношений человека и общества.

Ислам и изобразительное искусство. Ислам и архитектура. Основные памятники халифата Омейядов и Аббасидов.

Тема 16. Искусство Японии

Особенности географических и природных условий. Изолированность японской культуры в средние века. Мифология. Синтоизм. Особенности японской архитектуры, скульптуры. Икэбана. Японские сады. Живопись и графика. Жанры японской гравюры. Влияние японского искусства на европейскую культуру 19 – 20 вв.

К концу изучения второй части программы ученик должен:

- понять особенности перехода от античной культуры к средневековой;
- знать особенности региональных центров средневековой культуры;
- уметь различать памятники романской и готической культуры;
- иметь понятие о синтезе искусств;
- знать о значении средневекового искусства в истории развития мирового и отечественного искусства;
- иметь представление об особенностях искусства ислама, дальневосточных государств;
- понять особенности крестово – купольного зодчества и характер декорировки православных храмов;
- знать основные этапы развития древнерусского искусства;
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох.

Часть 3. История искусства эпохи Возрождения.

Тема 17. Введение

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения. Антропоцентризм эпохи. Периодизация. Высокий авторитет художника в эпоху Возрождения. Становления реализма. Роль науки. Изучение античного наследия. Возникновение новой формы станкового искусства. Роль

рисунка. Характер композиции. Отличие итальянского Возрождения от ренессансной культуры Северной Европы.

Тема 18. Искусство Италии

Искусство Проторенессанса. Школы. Предпосылки ренессансного искусства. Раннее Возрождение. Роль Флоренции. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Виды искусства. Мастера.

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности в творчестве великих мастеров.

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Поиски Рафаэлем идеала гармонически развитого совершенного человека. Значение Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции и монументального искусства. Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода творчества. Живопись, скульптура и архитектура.

Венецианская школа живописи и ее эволюция. Творчество Тициана.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 19 Искусство Нидерландов

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде. Реалистическая реформа Ван Эйка. Особенности искусства мастеров Раннего периода. Роль П. Брейгеля в формировании крестьянского и пейзажного жанров. Иносказательность его творчества. Картина мира «по Босху».

Тема 20 Искусство Германии

Гуманистические тенденции в духовной жизни Германии. Нитхардт, Альтдорфер, Лукас Кранах. А. Дюрер – крупнейший гуманист Возрождения. Дюрер – живописец и график. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна – младшего.

Тема 21. Искусство Франции

Своеобразие ренессансного искусства Франции. Жан Фуке как художник переходного периода. Замки Луары. Школа Фонтенбло.

К концу изучения третьей части программы ученик должен:

- знать основные произведения мастеров эпохи Возрождения;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ живописи;
- знать творческий путь великих художников Возрождения;
- знать особенности итальянского и «северного» Возрождения;
- уметь выявлять особенности композиции ренессансной картины;
- иметь представление об эволюции итальянской архитектуры;

- понимать значение эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства.

Часть IV. История зарубежного искусства XVII века

Тема 22. Введение

Исторические и политические особенности развития европейского искусства XVII века. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие национальных художественных школ. Стилистические направления в искусстве XVII века (барокко, классицизм, реалистические тенденции). Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности и постоянной изменчивости мира. Появление Академий художеств и их роль. Развитие жанров.

Тема 23 Искусство Италии

Сложность формирования искусства 17 века. Феодално – католическая реакция. Барокко – ведущий стиль. Архитектура, живопись, скульптура. Новые пластические и образные принципы в творчестве Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и «болонского академизма». Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение его творчества.

Тема 24. Искусство Франции

Значение абсолютной монархии для Франции 17 века. Классицизм в искусстве 17 века. Возвышенность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена Ж. Де Латур, Л.Ленен - представители живописи реализма. Господства классицизма: Версаль, Лувр.

Тема 25. Искусство Испании

Особенности исторического развития. Творчество Эль Греко. Расцвет испанской реалистической живописи. Х.Рибера, Ф.Сурбаран. Творчество Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса.

Тема 26. Искусство Голландии

Демократизация голландской культуры в первой пол. 17 века. Ведущая роль станковой реалистической живописи. Развитие жанров. «Малые голландцы». Значение творчества Хальса. Дельфтская школа. Вермеер.

Творчество Рембрандта – вершина реалистического искусства. Духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности его образов. офорты Рембрандта.

Тема 27. Искусство Фландрии

Реалистическая основа и жизнеутверждающая сила творчества П. Рубенса, его разносторонняя одаренность. Стремление Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Я.Йорданс, Ф. Снейдерс.

К концу изучения четвертой части программы ученик должен:

- иметь представление об основных художественных школах европейского искусства 17 века;
- знать творческий путь наиболее значительных мастеров 17 века;
- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
- уметь выявлять основные черты искусства барокко;
- знать основные этапы развития искусства 17 века;
- знать об основных завоеваниях живописи второй пол. 18 века;

Часть 5. История зарубежного искусства XVIII века

Тема 28. Введение

Век Просвещения. Особенности политического и экономического развития Европы. Кризис феодально – абсолютистского общества. Развитие стилей. Барокко, рококо, классицизм, начало романтизма. Реалистические тенденции.

Тема 29 Искусство Франции

Кризис абсолютизма. Влияние идей просветителей. Сложение рококо. Новая волна классицизма.

Тонкость чувств, живописность произведений А. Ватто. Пасторальный жанр Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара.

Ж.Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с идеологией просветительства.

Развитие декоративно – прикладного искусства.

Тема 30 Искусство Италии

Жанр ведуты. Влияние итальянских художников на развитие европейского пейзажа.

Тьеполо – великий мастер монументально – декоративной живописи.

Тема 31. Искусство Англии

Расцвет английского искусства 18 века и его предпосылки. Промышленная революция. Обличительный характер искусства У. Хогарта.

Английский пейзажный парк и начало романтизма. Портретный жанр. Создание высокого поэтического идеала человека в творчестве Д. Рейнольдса. Одухотворенность образов Т. Гейнсборо. Романтические и реалистические тенденции в творчестве Д. Констебля. Романтизм Тернера.

Тема 32. Искусство Германии

Особенности искусства Германии 18 века. Позднее барокко. Цвингер.
Идеи классицизма в творчестве Менгса. Винкельман как историк искусства и теоретик классицизма.

К концу изучения пятой части программы ученик должен:

- знать основные периоды развития искусства 18 века;
- разбираться в особенностях стилей;
- знать особенности развития искусства различных национальных художественных школ;
- знать творчество наиболее значительных художников 18 века.

Часть 6. История русского искусства XVIII века

Тема 33. Введение

Своеобразие культурного развития России 18 века. Роль реформ Петра I. Развитие международных культурных связей. Выражение идей Просветительства. Значение Академии художеств

Тема 34. Искусство петровского времени

Архитектура. Нарышкинское барокко – переходный период в русской архитектуре. Основание и строительство Петербурга. Д. Трезини. «Петровское барокко».

Живопись. Развитие портретного жанра. Иностранные художники в России. Становление русского живописного портрета. И. Никитин и А. Матвеев.

Скульптура. Монументально – декоративные композиции. Б.К. Растрелли. Образ Петра I.

Гравюра петровской эпохи. А. Зубов.

Тема 35 Русское искусство с 1725 года до второй пол. XVIII века

Архитектура. Национальное своеобразие русского барокко. Ф.Б. Растрелли. Его ансамбли. Развитие и особенности портретной живописи. Творчество А. Антропова и И. Вишнякова. Возникновение русского натюрморта. Роль М.В. Ломоносова в русской культуре. Образование Академии художеств.

Тема 36. Искусство 2 половины XVIII века

Выражение идей Просветительства. Формирование в архитектуре стиля русского классицизма В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. Особенности творчества Ч. Камерона, Д. Кваренги. Развитие декоративно – прикладного искусства.

Возвышенный пафос русской скульптуры 18 века. Памятник Петру I Фальконе. Объективность характеристик в портретах Ф.И. Шубина. Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского.

Становление классицизма в русской живописи. Понятие «академическая живопись» и «академизм». Творчество А.П. Лосенко.

Эволюция портретной живописи. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.

Значение искусства 18 века.

К концу изучения шестой части программы ученик должен:

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России 18 века;
- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма;
- представлять эволюцию различных видов искусства, особенностей различных этапов

Часть 7. История зарубежного искусства XIX века

Тема 37. Введение

Европейское искусство 19 века. Общая характеристика. Развитие различных видов и стилей искусства.

Тема 38 Искусство Франции 1 половины 19 века

Революционный романтизм во французском искусстве. Его роль для дальнейшего развития европейского искусства. Борьба романтизма и классицизма. Особенности творчества Т. Жерико и Э. Делакруа. Жанровое разнообразие. Ф. Рюд «Марсельеза»

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Его борьба с салонным и академическим искусством. Живопись и графика Домье. Высокий гуманизм творчества Ф. Милле. Г. Курбе как глава реалистической школы. Его участие в Парижской коммуне.

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы К.Коро. Валерная живопись. Барбизонцы.

Тема № 39. Искусство Испании

Реакционный характер испанского абсолютизма. Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Особенности его живописной манеры. Графические серии Гойи.

Тема № 40. Искусство Германии

Мистический романтизм немецких художников. Тяготение к средневековью. К. Фридрих – глава немецких романтиков. Различные направления в живописи и графике Германии

Тема № 41. Искусство Англии

Истоки расцвета английского искусства. Тернер - художник – новатор, его влияние на развитие европейского искусства второй половины 19 века.

Прерафаэлиты. Особенности их творческих установок.

Тема № 42. Искусство Франции второй половины 19 века

Создание новой живописной системы. Значение творчества Э. Мане. Импрессионисты. Особенности их художественного метода. К. Моне – вождь импрессионизма. Эволюция его творчества. Заостренность образов Э. Дега, его композиционное мастерство. Значение и обаяние образов Л. Ренуара.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа и влияние импрессионизма.

Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты – предтечи современного западноевропейского искусства. Пространство и форма в творчестве Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. Эмоциональная выразительность и экспрессия образов Ван Гога. Роль цвета и фактуры. Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир «детей природы». Обобщенно – декоративное понимание цвета.

К концу изучения седьмой части программы ученик должен:

- знать основные этапы развития искусства 19 века;
- знать об основных завоеваниях живописи второй половины 19 века;
- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для их передачи;
- Знать особенности развития национальных художественных школ.

Часть 8. Русское искусство 19 века

Тема 43. Введение

Экономическая и политическая ситуация начала 19 века. Общественно-патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 года. Восстание декабристов. Развитие стилей. Интерес к жизни народа. Реалистические тенденции. Общественное движение в России 1860 – 70 – х гг. Изобразительное искусство и литература. Мировое значение русского искусства 19 века.

Тема № 44. Искусство России первой четверти века

Архитектура как высшее достижение русского классицизма. В.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Т. де Томон. Ансамбли России. Деятельность О.И. Бове, Д.И. Желярди по восстановлению Москвы. Расцвет русской скульптуры зрелого классицизма. И.П. Мартос, П.К. Клодт, Ф.П. Толстой.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его рисунков и портретов. В.А. Тропинин – мастер каменных, интимных портретов. К.П. Брюллов. Академические и романтические черты в его творчестве. Портреты. Исторические картины. Акварели. Творчество С. Щедрина.

Тема № 45. Искусство второй четверти и середины 19 века

А.А. Монферан. Исаакиевский собор.

Жанровая живопись А.Г. Венецианова. Его роль в развитии реалистической русской живописи. Образы русских крестьян. Роль пейзажа в его картинах. Школа Венецианова.

Творчество А.А. Иванова. Новаторство и значительность его идейно – нравственного смысла и выразительных средств живописи.

Творчество П.А. Федотова – предшественника критического реализма в русской живописи второй половины 19 века.

Тема 46. Искусство России второй половины 19 века

Протест против академического искусства. «Бунт 14», создание артели. Борьба за демократическое искусство. Творчество передвижников. Цели и задачи ТПХВ. Творчество В.Г. Перова – основоположника критического реализма. Жанровые картины. Портреты. И.Н. Крамской – организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы. Тематические картины.

Социальные проблемы, затронутые передвижниками. Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Е. Маковский, Н.Я. Ярошенко

Роль В.В. Стасова, П.П. Чистякова, П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины 19 века.

Творчество И.Е. Репина. Этапы творчества. Исторические картины. Портреты.

Пейзажная живопись второй половины 19 века

Тема 47. Искусство конца 19 – начала 20 века

Революция 1905 года и ее отражение в искусстве. Интенсивность и многогранность художественной жизни России.

Творчество В.А. Серова. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов. Острота психологических и социальных характеристик в портретах Серова. Серов – график.

Импрессионизм К.А. Коровина.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, живописное мастерство.

Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева, в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников «Мир искусства». Его вклад в русскую культуру. Обращение к истории русского искусства.

Объединения «Бубновый валет» и «Голубая роза». Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова, М.С. Сарьяна.

Продолжение идейно – политических традиций передвижничества. «Союз русских художников».

Творчество Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова.

Историческая скульптура: М.М. Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова.

К концу изучения восьмой части программы учащиеся должны:

- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины 19 века;
- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства 19 века;
- знать цели и задачи основных художественных группировок и объединений;
- знать основные тенденции развития русского искусства конца 19 – начала 20 века;
- понимать, насколько поиски новых форм в русском искусстве начала 20 века отражали новое содержание эпохи

Часть 9. История искусства зарубежных стран 20 века

Тема 48. Введение

Особенности экономической, общественной и политической жизни в начале нового века. Сложный и противоречивый характер культуры 20 века. Развитие искусства в его эволюции. Этапы.

Тема 49. История зарубежного искусства 1910 – х гг.

Особенности развития культуры начала 20 века. Влияние русского искусства на развитие искусства европейских стран. Влияние искусства Западной Европы на развитие культуры неевропейских стран.

Фовисты. А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества. Пейзажи А. Марке.

Распространение кубизма, футуризма и других направлений. П. Пикассо. Ф. Леже.

Реалистическое искусство начала 20 века.

Тема 50. История искусства зарубежных стран 20 – 30 – х гг.

Особенности развития культуры предвоенных десятилетий.

Архитектурные тенденции 1920 – 1930 – х гг. Творчество Л. Корбюзье.

Развитие демократических тенденций в графике. К. Кольвиц.

Вторая мировая война и художники.

Скульптура. А. Майоль. Работы К. Менье.

Тема 51. История искусства зарубежных стран 2 половины 20 века.

Борьба двух идеологий в искусстве.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства – Ф. Мазареля, Р. Кента, Р. Гуттузо, Х. Бидструпа, Д. Риверы, Д. Сикейроса, Г. Мура.

Основные течения постмодернизма.

К концу изучения девятой части программы учащиеся должны:

- иметь представление об основных художественных течениях и направлениях в искусстве 20 века;
- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;
- иметь представление об этапах развития искусства, о противоречиях развития культуры и искусства

Часть 10. История отечественного искусства 20 века.

Тема 52. Введение

Отечественная культура рубежа веков. 20 век – век огромных социальных и политических потрясений. Революция 1917 года – начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Особенности культурного развития СССР во второй половине 20 века.

Тема 53 Русское искусство 1910 – х гг.

Русское искусство предреволюционного десятилетия. Основные направления, группировки и объединения.

Стиль «модерн» в русской архитектуре.

Эволюция творчества художников, начинавших свою деятельность в конце 19 века.

Тема 54 История отечественного искусства 1920 – 30 – х гг.

Первые мероприятия советской власти в области искусства. Расцвет агитационно – массового искусства. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова. АХРР, ОСТ, «4 искусства», ОМХ и др.

Основные художественные группировки, их цели и задачи. Противоречивость и сложность данного периода отечественного искусства.

Художники советского авангарда.

Советская архитектура 1920 – 1930 – х годов. От смелых экспериментов до «советского неоклассицизма»

Значение станковой картины. М.Б. Греков, К.С. Петров – Водкин, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, Е.М. Чепцов, Б.Н. Яковлев.

Развитие портретного жанра. С.В. Малютин, Г.Г. Ряжский, М.В. Нестеров, П.Д. Корин

Образы вождей революции. И.И. Бродский, А.М. Герасимов, И.Э. Грабарь

Развитие пейзажного жанра. А.А. Рылав, А.А. Осмеркин, И.И. Машков, П.П. Кончаловский, В.К. Билыницкий – Бируля, Н.П. Крымов, И.И.Э. Грабарь

Тематические картины в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина, А.Н. Самохвалова. Тема спорта.

Становление метода «социалистический реализм». Его сущность.

Книжная и станковая графика 1920 – х гг. М.В. Добужинский, В.А. Фаворский, А.П. Остроумова – Лебедева, А.И. Кравченко, П.В. Митурич и др.

Развитие советской графики 1930 – х гг. Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. В.И. Мухина, С.Д. Лебедева

Тема 55. Советское искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Роль плаката и «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов, И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого, Д.А. Шмаринова, А.Ф. Пахомова.

Картины А.А. Дейнеки, Г.Г. Нисского, С.В. Герасимова, А.А. Пластова, П.Д. Корина
Скульптурные портреты героев войны.

Тема 56 История советского искусства 1940 – 80 – хх гг.

Тема войны, революции, их философское осмысление. М.А.Савицкий, Ю.М. Непринцев, А.И.Лактионов, А.П. и С.П. Ткачевы, В.Е. Попков, Е.Е. Моисеенко, Б.С. Угаров и др.

Оптимизм тематических картин, отражающих созидательный труд советских людей. А.А. Пластов, Т.Н. Яблонская, С.А. Чуйков, Д.Д. Жилинский

Художники «сурового стиля». Их новаторство. П.Ф. Никонов, В.Е. Попков, Н. Андронов, Т. Салахов, Г. Коржев, А.и П. Смолины, В. Иванов

Развитие жанра исторического портрета. С.П. Викторов.

Развитие пейзажной живописи. Г.Г. Нисский, М.С. Сарьян, Ю.П. Пименов и др.

Лирическая тема в советском искусстве. А.А. Мыльников.

Натюрморты В.Ф. Стожарова, А.Ю. Никича

Решение творческих задач в области монументальной и станковой скульптуры. Ансамблю Мамаева кургана. М.К. Аникушин, Л.Е. Кербель, Г.А. Йокубонис, Н.В. Томский, С.Т. Коненков и др.

Иллюстрации В.А. Фаворского, С.А. Красаускаса, Д.А. Шмаринова.

«Неофициальное искусство» и его представители.

Тема 57 Современное отечественное искусство

Общая характеристика искусство 1990 – х гг. Сложность и противоречивость постперестроечного десятилетия. Позитивные моменты и «утраты». Как нужно изучать современное искусство. Современное искусство и вечные ценности.

К концу изучения десятой части программы учащиеся должны:

- знать основные этапы развития отечественного искусства 20 века;
- знать наиболее известные произведения отечественного искусства минувшего века;
- иметь навыки анализа отдельного произведения;
- понимать особенности архитектуры 20 века;
- уметь различать индивидуальный «почерк» известных мастеров отечественного искусства;
- уметь выявлять средства художественной выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение они имеют для раскрытия идеи произведения.

Литература
по истории изобразительного искусства и архитектуры

1. Всеобщая история искусства: в 6 т. – М., 1960 – 1966
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1970 – 1973
3. История искусства зарубежных стран. / Под ред. М.В. Доброклонского, А.П. Чубовой. – М., 1981
4. История искусства зарубежных стран./ Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982
5. История искусства зарубежных стран от Возрождения до 20 века. М., 1980
6. История зарубежного искусства./ Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 1983
7. История искусства зарубежных стран./ Под ред. В. И. Раздольской. – М., 1988
8. Искусство раннего средневековья. Новая история искусства. Под общей ред. С.М. Даниэля. – СПб., 2000
9. Малая история искусств. Первобытное и традиционное искусство. / Под ред. В.Б. Мириманова. – М., 1973
10. Малая история искусств. История искусства Древнего Востока./ Под ред. В.К. Афанасьевой, В.Г. Луконина, Н.А. Померанцевой. – М., 1975
11. Малая история искусств. Античное искусство. /Под ред. Б.И. Ривкина. М., 1972
12. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века. / Под ред. И.Е. Прусса. – М., 1977
13. Малая история искусства. История искусства XVIII века. / Под ред. А.М. Кантора и др. – М., 1977
14. Малая история искусств. Искусство XX века. / Под ред. В.М. Полевого. М., 1991
15. История русского искусства: в 2 т. / Под ред. М.М. Раковой. М., 1978 – 1981
16. История русского искусства: в 13 т./ Под ред. И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева, В.С. Кеменова. – М., 1953 – 1954
17. Русское декоративное искусство: в 3 т. / Под ред. А.И. Леонова. – М., 1962 – 1965
18. История русского и советского искусства. / Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., 1954
19. Очерки по истории русского искусства. / Под ред. И.И. Машкова. – М., 1954
20. Советское изобразительное искусство . Живопись. Скульптура. Графика. М., 1962
21. Алпатов М.В. Искусство Древней Руси: Памятники 11 – 18 вв. М., 1969
22. Алпатов М.В. Сокровища русского искусства 11 – 16 веков. – Л., 1971
23. Андреева Е. Постмодернизм. Новая история искусства. - СПб, 2007
24. Арган Дж. История итальянского искусства: в 2 т. – М., 1990
25. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995
26. Барская Н.А. Сюжеты и символы древнерусской живописи. – М., 1993
27. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки по истории архитектурных стилей. – М., 1983
28. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. – СПб., 1995

29. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. - М., 1970
30. Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков. - М., 1966
31. Герчук Ю.А. Язык и смысл изобразительного искусства. - М., 1994
32. Даниэль С.М. Европейский классицизм. - СПб., 2003
33. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. - Л., 1986
34. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1- 3. - М., 1989 – 1991
35. Импрессионисты: Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. - М., 1976
36. Каптерева Т.П., Быков В. Искусство Франции XVIIвека. - М.. 1969
37. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. Проблемы композиции. - М., 2000
38. Коваленская Н.Н. История русского искусства 18 века. - М., 1962
39. Кожина Е.Ф. Искусство Франции XVIII века. - Л., 1971
40. Константинова В.Н. История изобразительного искусства. Искусство Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения. - М., 1997
41. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. - М., 1974
42. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и иконы. - М., 1973
43. Лазарев В.Н. Русская живопись от истоков до начала 16 века. - М., 1983
44. Лившиц Н.А., Зернов Б.А., Воронихина Л.Н. Искусство XVIII века. Малая история искусств. - М., 1976
45. Лебедев П.И. Русская советская живопись. - М., 1953
46. Лебедевский М.С. Русская советская живопись. - Л., 1983
47. Лебедевский М.С. Русская живопись 1920 – 1930 – х годов. Очерки. - М., 1999
48. Некрасова Е.А. Английский романтизм. - М., 1975
49. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. - Л., 1984
50. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. - М., 1974
51. Раздольская В.Европейское искусство XIX века. Новая история искусства. - СПб., 2005
52. Ревалд Д. История импрессионизма. - М., 1994
53. Ревалд Д. Постимпрессионизм. - М., 2002
54. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. - М., 1971 (Памятники мирового искусства)
55. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993
56. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. - М., 1989
57. Советское изобразительное искусство: в 2 т. /од ред. Б.В. Веймарна, О.И. Сопоцинского. - М., 1977 – 1981
58. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX – XX веков. - М., 1970
59. Турчин В. По лабиринтам авангарда. - М., 1993
60. Федоров – Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века. - М., 1986
61. Чегодаев А.Д. Искусство США.- М., 1976
62. Яворская Н.В. Современная французская живопись. - М., 1977
63. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков. Новая история искусства. - СПб., 2004