

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ

История искусства

программа

Составитель: преподаватель
изобразительного искусства
ДШИ п. Маслова пристань
Титова Е. С.

п. Маслова Пристань 2011 год

Образовательная программа
«История искусства» составлена
в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника

Одобрена методическим
советом МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от «26» августа 2010 г.

протокол № 1

Утверждена
педагогическим советом
МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от «30» августа 2010 г.

протокол № 1

Рецензент:
Зав.кафедры
педагогического факультета
НИУ «БелГУ»
А.П. Даниленко

Рецензия
на программу по курсу «История изобразительного искусства»
преподавателя МБОУ ДОД ДШИ пос. Маслова Пристань
Титовой Е. С.

Программа разработана на базе типовой МК РФ, содержит обновленный материал, имеет четкую структуру.

В «Пояснительной записке» обозначены основные цели и задачи предмета, в содержании учебной дисциплины предлагаются формы и методы работы, изложены годовые требования по классам и способы учета их выполнения, позволяющий обучающемуся освоить в полном объеме материал по курсу «История изобразительного искусства», необходимый для обучающихся в Детских школах искусств., дан перечень используемой литературы.

Программа направлена на творческую самореализацию личности каждого ребёнка независимо от уровня одаренности, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.

Однако составителю необходимо доработать пояснительную записку, разработать календарный план, оформить титульные листы согласно требованиям, внести «содержание». В разделе «Современное искусство» добавить материал по современному искусству Белгородчины.

Программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе ДШИ Маслова Пристань.

Член методического
Совета ДШИ

А.А. Шубный

Рецензия

на программу по курсу «История изобразительного искусства» учителя изобразительного искусства Детской школы искусств пос. Маслова Пристань
Титовой Е.С.

Программа логически, четко выстроена, написана доступным языком, задания построены по принципу от простого, к сложному. Содержания заданий позволяют обучающемуся освоить в полном объеме материал по курсу «История изобразительного искусства», необходимый для обучающихся в Детских школах искусств.

Программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе.

Замечания по программе «История изобразительного искусства» не являются существенными, необходимо только в разделе «Современное искусство» добавить материал по современному искусству Белгородчины.

Замечания не умоляют достоинств работы и носят рекомендательный характер.

Зав. кафедры

А.П. Даниленко

Подпись Даниленко А.П. заверяю

секретарь педагогического факультета

Т.И. Марченко

Пояснительная записка.

Программа разработана на основе примерной программы Министерства Культуры РФ для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств Москва 1988 год. Образовательная программа по истории изобразительного искусства предлагает содержание четырех летнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет. По желанию обучающихся и или родителей (законных представителей) возможно обучение в 5 профориентационном классе.

Основной формой обучения является урок продолжительностью 40 мин. Между уроками устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут.

Основная цель предмета – раскрыть учащимся сущность и специфику изобразительного искусства, закономерности его исторического, закономерность его исторического развития, познакомить с основными художественными школами, с творчеством великих художников прошлого и настоящего. Обогащение учащихся знанием истории изобразительного искусства – это развитие их духовной культуры.

Главная задача курса – развитие эстетического чувства и художественного вкуса, творческого воображения, способность отличать истинно художественное произведение от ремесленного, умение самостоятельно анализировать произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и оценивать их идейные и художественные достоинства.

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год, при количестве недельных часов – 1 (один) час.

Программа включает основные разделы из истории западноевропейского, русского и советского искусства. История искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным количеством часов, отведенных на предмет. Однако преподавателю рекомендуется во время посещения музеев и выставок знакомить учащихся с искусством этих стран.

Одна из основных задач курса – постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства. В связи с этим необходимо не только знакомство с произведениями искусства, но и с биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени.

Основа изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного обучения отсюда основная учебная задача развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих учеников (питомцев). Эрудиция должна развиваться при условии заинтересованности искусством. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство

содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь с содержанием искусства с собственным жизненным опытом.

Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсии и т.д.), как и форма работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей её решения. Большого развития требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить занятия на атрибуцию на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнение произведений из разных разделов, особенности художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрение единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

С целью дальнейшего развития активности учащихся, более глубокого и специализированного изучения истории искусства материал программы может быть расширен на факультативных занятиях.

Большое значение для творческого владения предметом имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся, как в рамках курса, так и вне него. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

В процессе изучения истории изобразительного искусства большое место отводится внеклассным занятиям: проведению вечеров, викторин, конкурсов, диспутов, выпуску газет, посещению музеев, выставок, экскурсиям, походам и т.д.

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами общеобразовательной художественной школы. Но межпредметные связи должны носить не иллюстративный характер, а отражать внутреннее единство и в то же время качественное своеобразие процессов, происходящих в природе, обществе и искусстве.

При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя в частности в создании и раскрытии проблемных ситуаций, особенно осуществлении межпредметных связей (сравнение нескольких произведений на полиэкране, сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Организация контроля и проверка успеваемости.

Основная форма контроля на уроках истории изобразительного искусства - устная выборочная проверка. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и художественного материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, узнавание художественного произведения, его автора. Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное время осуществить проверку большинства учеников; постановкой вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения названий, приведения доказательств, характеристики содержания, сравнения отдельных фрагментов и т.д.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков. Также проводятся контрольные уроки в конце каждого полугодия. На таких уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся вопросы в письменной форме, но такие, которые бы требовали сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Годовая отметка является определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащегося .

В 4, 5 классах проводится собеседование. Оценка по результатам собеседования выставляется по окончании курса обучения, заносится в свидетельство об окончании художественной школы

Тематический план

№	Наименование частей, разделов и тем	Кол-во часов
1 класс		
	Введение	2
	Часть 1. История зарубежного изобразительного искусства	
	Раздел 1. Искусство древнего мира	
1	Искусство первобытного общества	2
2	Искусство Древнего Египта	3
3	Искусство Древней Греции	7
4	Искусство Древнего Рима	3
	Раздел 2. Искусство Византии	3
	Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.	

5	Романское искусство X-XII вв.	2
6	Готическое искусство XII-XIV вв.	2
	Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-XX вв.	
7	Искусство эпохи Возрождения в Италии	7
8	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	1
	Повторение	2
	Итого	34
2 класс		
9	Искусство Италии XVII века	1
10	Искусство Испании XVII века	1
11	Искусство Фландрии XVII века	2
12	Искусство Голландии XVII века	4
13	Искусство Франции XVII века	1
14	Искусство Франции XVIII века	1
15	Искусство Эпохи Великой Французской Буржуазной революции	1
16	Искусство Англии XVIII-начала XIX века	1
17	Искусство Испании конца XVII-начала XIX века	1
18	Искусство революционного романтизма во Франции	1
19	Искусство реализма во Франции в середине XIX века	1
20	Искусство импрессионизма	2
21	Искусство постимпрессионизма	1
22	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX века	2
	Повторение	2
	Часть 2. История русского изобразительного искусства	
	Раздел 5. Древнерусское искусство	
	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII века	2
23	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII	2
24	Искусство Новгорода и Пскова XI-XV века	2
25	Искусство Москвы XIV-XV века	2
26	Искусство Москвы XV-XVII века	2
27	Повторение	2
	Итого	34
3 класс		
	Раздел 6. Русское искусство XVIII – начала XX в.	
28	Архитектура первой половины XVIII в.	4
29	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	2
30	Архитектура, декоративно прикладное искусство второй половины XVIII в.	3
31	Скульптура и живопись второй половины XVIII в.	3
32	Архитектура первой половины XIX в.	2

33	Скульптура и живопись первой половины XIX в.	3
34	Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников.	4
35	Творчество И. Е. Репина	2
36	Пейзажная живопись второй половины XIX в.	2
37	Историческая и батальная живопись второй половины XIX в.	2
38	Творчество В. И. Сурикова	2
39	Искусство конца XIX – начала XXв.	3
	Повторение	2
	Итого	34
4 класс		
	Часть 3. История советского изобразительного искусства	
40	Советское искусство периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны	4
41	Советское искусство 20-х годов	3
42	Советское искусство 30-х годов	3
43	Советское искусство в период Великой Отечественной войны	2
44	Советское искусство конца 40-х – начала 80-х годов	4
45	Советское декоративно-прикладное искусство.	1
46	Современное искусство Европейских стран.	3
47	Искусство России XXI в.	3
48	Искусство Белгородского края.	8
	Заключение	1
	Повторение	2
	Итого:	34
	Всего по курсу	136

ВВЕДЕНИЕ

Что такое искусство? Искусство природа, искусство и общество, искусство и культура, искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю искусства. Специфика изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства. Книги об искусстве.

Ученик должен:

- знать виды и жанры изобразительного искусства,
- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества;
- иметь представление о работе с книгой по искусству.

Часть 1

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1. Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отражение в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории: СССР. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилии-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. «Палеолитические Венеры».

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР — Армения, Франция — Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия — Стоунхендж).

Т е м а 2. Искусство Древнего Египта

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира. Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: масштаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри). Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле.

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Каанера, скульптурные портреты Сенусерта III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, «Зодчий Хесира», стела Хунена, «Плакальщицы»); росписи из Медума, Бе-ни-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Т е м а 3. Искусство Древней Греции

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства («человек — мера всех вещей»). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического, типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: «Курос» (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке). «Кора» с акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон — «Дискобол», Поликлет — «Дорифор». Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий - ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас — «Менада», Пракситель — «Гермес с Дионисом», Лисипи — «Аноксиомен», Леохар — «Аполлон Бельведерский».

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр — «Афродита Милосская».

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: «Лаокоон». Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами».

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты.

Очаги античной культуры на территории СССР.

Классики марксизма-ленинизма о роли и значении древнегреческого искусства.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима, и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помисьянский дом.

Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаумские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порты, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Ученик должен:

запомнить основные этапы развития искусства древнего мира;

усвоить понятие «канон»;

знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский ордер);

понимать образное содержание ордерной системы;

понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего Рима;

знать черты, характерные для древнеегипетской; древнегреческой и древнеримской скульптуры.

Раздел 2. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Храм св. Софии (конструкция, интерьер).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идей. Художественного ремесла в Византии.

Раздел 3

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ X—XIV вв.

Тема 5. Романское искусство X—XII вв.

Средневековое искусство — искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров.

Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Тема 6. Готическое искусство XII — XIV вв.

Готика — искусство расцвета средневековых городов-коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрайбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Ученик должен:

- уметь различать памятники романские и готические;
- знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.

Раздел 4 ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIV-XX вв.

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как «величайший прогрессивный переворот» (Ф. Энгельс). Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в — искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Раннее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и ее распространение в итальянской живописи треченто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема.

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: «Давид» и «Кондотьер Гаттамелата». Воплощение гуманистического – идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре.

Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо — овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Санти Фраическо в Ареццо. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры».

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения. Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты, философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: «(Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта». Одухотворенность и высокая земная человечность «мадонн». Философская широта и композиционное решение темы «Тайной вечери». Глубина портретов Леонардо: «Портрет Моны Лизы», «Автопортрет».

Поиски в творчестве Рафаэли идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюции излюбленного образа мадонны от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской мадонны»: Монументальные композиции

Рафаэли. Значение, творчества Рафаэли в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: «Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи.

Величайший монументальный фресковый цикл — роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели герои в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Сравнение флорентийской и венецианской школы живописи. Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 8. Искусство эпохи 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. Роль П. Брейгеля («Мужицкого») в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгели, за которой стоит злободневные проблемы современности.

А. Дюрер — один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Тема 9. Искусство Италии XVII в.

Сложность формирования искусства XVII 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 XVII в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические Пришвины в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и «болонской академии». Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Тема 10. Искусство Испании XVII в.

К. Маркс об особенностях исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса — вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Тема 11. Искусство Фландрии XVII в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П. П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности, реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Иорданса. Натюрморты Ф. Сиейдерса.

Тема 12. Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в. К. Маркс «об образцовой стране капитализма». 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 Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы.

Творчество Рембрандта ван Рейна — вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. 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.

Тема 13. Искусство Франции XVII в.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленеи и Ж. де Латур — 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.

Тема 14. Искусство Франции XVIII 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: А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара.

Ж. В. Шарлей как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: «Прачка». Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружавшего материального мира в натюрмортах Шардена. Связи реалистического творчества Ж. А. Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Тема 15. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Обращение искусства революционного классицизма (Ж. Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра.

Тема 16. Искусство Англии XVIII – начала XIX в.

Ф. Энгельс о промышленной революции в Англии.

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

Тема 17. Искусство Испании конца XVIII — начала XIX в.

К. Маркс о реакционном характере испанского абсолютизма.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Тема 18. 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 Т. Жерико «Офицер конных егерей...», «Плот «Медузы». Э. Делакруа – 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.

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

Т е м а 19. 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 О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: «Прачка», «восстание». Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: «Сборщицы колосьев», «Сеятель». Г. Курбе как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: «Автопортрет в тюрьме». Социальная и Политическая заостренность творчества: «Дробильщики камней», «Похороны в Орнане».

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. «Валёрная живопись». Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Т е м а 20. 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 Э. Маис в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: «Завтрак па траве», «Портрет Э. Золя». Актуальность - гражданственность графики и акварели Э. Мане: «Гражданская война», «Расстрел коммунаров».

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство Дега: «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы».

Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина «импрессионизм».

К. Моне — вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия картин: «Руанский собор». Значение и обаяние образов О. Ренуара: «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самари».

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни — герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества 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.

Т е м а 21. Искусство постимпрессионизма

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

Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога: «Прогулка заключенных». Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога—выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир «детей природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Тема 22. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Особенности экономической, — общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XX в. Роль Великой Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского и советского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец». Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других реакционных направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала XX в., развивающееся под знаком борьбы против всего реакционного и отмирающего.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократический, тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм, читальная направленность творчества Стейнлена.

К. Кольвиц — крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Революционный пафос искусства Кольвиц. правдивость и обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: «Старик нищий с мальчиком», «Девочка на шаре». Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника». Графика: «Голубь мира», «Лицо мира». Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом.

Образование мирового социалистического содружества. Борьба двух идеологий в искусстве XX в.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства — Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривсра, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужером (Франция). Гуманизм, борьба за мир. стремление решать значительные социальные проблемы — основное содержание прогрессивного искусства XX в.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье.

Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х. Мура.

Ученик должен:

— знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;

— знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;

— усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школы живописи;

уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;

понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи;

— понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;

иметь представление об основных художественных школах европейского искусства XVII в.;

знать творческий путь П. П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;

усвоить начала сравнительного анализа произведений П. П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;

научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников XVII в.;

— научиться выявлять поэтичность произведений «малых голландцев»;

— уметь выделять основные черты искусства барокко;

— научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;

знать основные этапы развития европейского искусства XIX в.;
знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX в.;

научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для их передачи;

иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в искусстве XX в.;

— уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников XX в.

иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;

знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных художников XX в.

Часть II

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Раздел 5 ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 23. 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. 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. Монуменальность архитектурных памятников Чернигова XI—XII вв.

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

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 24. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Феодальная 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 связи русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Мерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного Декора Дмитриевского собора.

Монуменальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 25. 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 Л а пне, 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. «Св. Георгии» («Чудо Георгия о змие»), XV в., ГТГ; «Битва Суздальцев с Новгородцами».

Тема 26. Искусство Москвы XIV—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 Успении Богоматери на Городке в Звенигороде, Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиораванти)—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 А. Рублева 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 цветовую строя «Троицы».

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 27. 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»), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиции 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 Панилове, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в. Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отраженно светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Ученик должен:

знать основные этапы развития древнерусского искусства;

иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

Раздел 6

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII — НАЧАЛА XX в.

Тема 28. Архитектура первой половины XVIII в.

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

Нарышкинское барокко—переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в

России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф. Б. Растрелли — расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 29. Скульптура и живопись первой половины XVIII в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII в. Образ Петра I в творчестве Б. К. Растрелли. Творчество Л. М. Матвеева, И. П. Никитина, Л. П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М. В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Тема 30. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

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 XVIII в. В. И. Бажёнова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 31. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф. И. Шубина — мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М. В. Ломоносова, Л. М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М. И. Козловского — яркого представителя классицизма: «Памятник Л. В. Суворову», «Самсон».

Становление классицизма в русской живописи. Понятие «академическая живопись» и «академизм». Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А. П. Лосенко — мастера исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVII в. — проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства.

Тема 32. 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: А. П. Воропихин — Казанский собор, А. Л. Захаров — Адмиралтейство, Т. де Томой—Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. П. Росси. 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.

Тема 33. Скульптура и живопись первой половины XIX в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И. П. Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И. П. Мартос—надгробие С. С. Волконской. Медальоны Ф.П.Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П. К. Клодта.

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

О. А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А. А. Челищева, Е. В. Давыдова, А. С. Пушкина. «Автопортрет».

В. А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин — мастер камерных, интимных портретов: «Портрет сына», «Портрет А. С. Пушкина», «Кружевница». Жанровая живопись. А. Г. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работа с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. «Гумно», «Весна. На пашне», «Захарка», «Автопортрет». Венециановская школа. Г. В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусству пейзажа в русской живописи. Творчеству Сильва Ф. Щедрина – сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленера.

К. П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Портрет А. Н. Струговщикова», «Автопортрет».

Творчество великого русского художника А. А. Иванова. Работа над картиной «Явление Христа народу». Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства. Творчество П. А. Федотова предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX в. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!». Портреты кисти Федотова.

Тема 31. 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. «Бунт четырнадцати» — борьба за демократическое искусство. Организации Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок — объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русском живописи В. Г. Перова. Обличение духовенства: «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах». Изображение тяжелой доли русского народа: «Проводы покойника», «Тройка». Портреты Перова как пример психологического социального портрета: «Портрет Ф. М. Достоевского».

И. Н. Крамской — 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»; Ы. А. Ярошенко — «Кочегар», «Портрет артистки П. А. Стренетовой», «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.

Тема 35. Творчество И. Е. Репина

И. Е. Репин — 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. П. Толстого, П. А. Стренетовой, «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.

Тема 36. Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживании человека. Романтизм произведений И. К. Айвазовского: «Девятый вал». Особенности пейзажей А. К. Саврасова — «Грачи прилетели», «Проселок», Величавость и эпическая широта

пейзажей И. И. Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали». Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф. А. Васильева: «Оттепель», «Мокрый луг». Колористические решения пейзажей А. И. Куинджи: «Мочь на Днепре». Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В. Д. Поленова: «Московский дворик». Творчество И. И. Левитана — вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: «Осенний день. Сокольники», «Березовая роща». Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес», «Над вечным покоем». Идейная значимость картины «Владимирка». Обобщающий образ Родины — «Озеро. Русь». Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русско-советского искусства.

Тема 37. Историческая и батальная живопись

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине И. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Антивоенный, обличительный характер картин В. В. Верещагина «Смертельно раненый», «Апофеоз войны». Прославление героизма русского народа: «Не замай, дай подойти».

Былинно-сказочный характер образов В. А. Васнецов: «Аленушка», «Богатыри». Обращение к эпосу и истории: «После побоища Игоря Святославича с половцами».

Тема 38. Творчество В. И. Сурикова

В. И. Суриков — 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». «Меншиков в Березове». Прославление героизма русского народа: «Переход Суворова через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство художника.

Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 39. Русское искусство конца XIX — начала XX в.

Рост революционного сознания народных масс. В. И. Гени об исторических особенностях этого периода. Революция 1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В. А. Серова — великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г. Л. Гиршман, В. О. Гиршмана, О. К. Орловой, Мири Морозова, М. П. Ермоловой. Историческое полотно: «Петр 1» Пейзаж: «Заросший пруд. Домотканово». Серов — художник-график. К. Л. Коровин: «Северная идиллия», «Зимой», «НАТЮРМОРТ КОРОВИНА». Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М. А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма.

Фантастические образы Врубеля: «Демон», «Царевна-Лебедь», «Пан». Развитие реалистических традиции в творчестве Б. М. Кустодиева; создание портрета «русских типов». Реалистические традиции в пейзажах К. Ф. Юона.

Объединение художников «Мир искусства». Обращение к истории русского искусства. Работы Л. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Л. С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н. К. Рериха. Вклад «Мира искусства» в развитие русской культуры.

Борьба художников реалистов с формалистическими группировками в предреволюционные годы. Объединения «Бубновый валет и Голубая роза». Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, П. В. Кузнецова и М. С. Сарьяна.

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

Творчество Н. А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: «Смена», «Шахтерка». Творчество А. Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: «Прачки». Социальные темы в творчестве С. В. Иванова: «Смерть переселенца», «Расстрел, 1905 г.». Расцвет политической сатиры в графике 1905—1907 гг. Историческая скульптура: М. М. Антокольский. Революционная тема в творчестве скульпторов А. С. Голубкиной и С. Т. Коненкова.

Стиль «модерн» в русской архитектуре начала XX века. Знаменитого русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в;

- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма;
- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины XIX в.;

- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства XIX в.;

- уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй половины XIX в.;

- знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.;

- знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве начала XX в.; — понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале XX в. был связан с социальным кризисом в стране;

- понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX в. отражали новое содержание эпохи;

- понимать значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма;

- иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.

Часть III

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 40. Советское искусство периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны

Великая Октябрьская социалистическая революция;— начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия Советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Ленинский план монументальной пропаганды.

Расцвет агитационного массовые искусства. «Окна сатиры. РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. П. Дениг Агитационный фарфор.

Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Формалистические направления в искусстве этих лет (футуризм, беспредметное искусство). Пролеткульт и критика его позиций В. И. Лениным.

Тема 41. Советское искусство 20-х годов

Переход к восстановлению народного хозяйства. Образование СССР.

Указание партии об учете национальных особенностей во всех областях социалистического строительства. Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий.

Изучение художниками АХРР советской действительности. Борьба АХРР за возрождение реалистической живописи.

Значение станковой картины. Творчество М. Б. Грекова. Картины К. С. Петрова-Водкина «После боя», «Смерть комиссара», А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда».

Обращение к образу В. И. Ленина в творчестве И. И. Бродского, А. М. Герасимова.

Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи 20-х годов. Картины Е. М. Чепцова «Заседание сельской ячейки», Б. В. Иогансоиа «Рабфак идет», Б. Н. Яковлева «Транспорт налаживается».

Образ передового советского человек, и портретном живописи 20-х голом: С. В. Малютин «Портрет Д. Л. Фурманова», Г. Г. Рижским «Делегатка», «Председательница».

Развитие живописного жанра: А. Д. Рылом. Д. Л. Осмеркин. Зарождение сойотского индустриального пейзажа. Натюрморты И. Н. Машкова, К. С. Петрова-Водкина.

Развитие живописи в национальных республиках.

Книжная и станковая гравюра 20-х годом. Работы М. В. Добужинского, В. Л. Фаворского, Л. П. Остроумовой-Лебедевой, Л. И. Кравченко, П. В. Митурича.

Историческое и художественное значение скульптурной «Ленинианы» Н. А. Андреева. Обращение советском скульптуры к образам люден труда: работы И. Д. Шадра. Монументальная скульптура: И. Д. Шадр, Л. Т. Матвеев. С. Д. Меркуров.

Выдающееся произведение советской архитектуры — Мавзолеи В. И. Ленина (арх. Д. В. Щусев).

Тема 42. Советское искусство 30-х годов

Утверждение метода социалистического реализма как основного метода советского искусства.

Историческое значение постановления ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Ликвидация художественных группировок. Организации творческих союзов.

Новое преломление ленинской темы в картинах П. Э. Грабаря— «В. И. Ленин у прямого провода». А. Д. Рылова — «В. И. Ленин в Разливе».

Историко-революционная тема в творчестве В. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов».

Отражение жизни советского парвота в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина.

Тема спорта в творчестве Л. А. Дейнеки, А. П. Самохвалова.

Расцвет портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю. И. Пименова. Пейзажи В. К. Бялыницкого-Бирули. П. И. Крымова. Натюрморт в творчестве П. П. Машкова. П. И. Кончаловского.

Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В. Л. Фаворским. Г. А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена. Городская архитектура столицы.

Тема 43. Советское искусство в период Великой Отечественной войны

Патриотическая роль и боевое значение искусства в годы войны. Единство художников и народа. Образ героического советского парода в искусстве. Гуманизм советского искусства. Разоблачение членоконенавистнической сущности фашизма. Утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты П. М. Тоидзе, В. В. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические — серии Д. Л. Шмаринова и А. Ф. Пахомова.

Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека - «Оборона Севастополя». А. А. Пластов — «Фашист пролетел», С. В. Герасимов — «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин—триптих «Александр-Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского.

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Г. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Тема II. Советское искусство конца 40—начала 80-х годов

Восстановление и подъем экономической мощи СССР. Расцвет советской многонациональной искусства. Борьба за правдивое, полнокровное

искусство, за образное, поэтическое претворение в произведениях из ведения пашен действительности. Поиски формы, соответствующей новому содержанию искусства. Многообразие языка художников.

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление (Кукрыниксы — «Конец»), прославление мужества и силы дула советского воина (П. Л. Кривоногий — «Защитники Брестской крепости». М. А. Савицкий — «Партизанская мадонна»), раскрытие его характера (Ю. М. Непринцев — «Отдых после боя»), воспоминании и размышлении (А. И. Лактионов — «Письмо с фронта», А. П. и С. П. Ткачевы — «Между боями», В. П. Костецкий — «Возвращение», В. И. Попков — «Шинель отца»).

Тема борьбы за мир как одна из центральных в современном искусстве. Графическая серия В. И. Пророкова «Это не должно повториться!». «Испанский триптих» А. А. Мыльникова.

Разработка «Ленинианы» и историко-революционной темы. В. В. Иогансон — «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола», В. А. Серов — «Ходоки у В. И. Ленина», «Зимний взят». Новые решения темы в работах Е. Е. Моисеенко — «Красные пришли», Г. М. Коржева — триптих «Коммунисты», В. А. Чеканюка — «Первая комсомольская ячейка на селе».

Отражение созидательного труда советских людей Т. И. Облонская «Хлеб», А. А. Пластов — «Ужин трактористов», С. А. Чуйков — «Дочь Советской Киргизии», П. Ф. Никонов — «Геологи». Творчество В. Е. Попкова, Т. Т. Салахова.

Портрет как создание обобщающего образа современника. П. П. Кончаловский — «Автопортрет в желтой рубашке», П. Д. Корин — «Портрет Кукрыниксов», Д. Д. Жилинский — «Гимнасты».

Развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Его поэтическая трилогия: «Маяковский в мастерской РОСТА», «А. Блок», «Сергей Есенин».

Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г. Г. Нисского, М. С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю. И. Пименов.

Натюрморт в творчестве В. Ф. Стожарова — «Хлеб, соль и братина» и А. Ю. Никича — «Завтрак».

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Мнуомент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е. В. Вучетич). Монумент В. И. Ленина в Берлине (П. И. Томский). Памятники: жертвам фашизма в Пирчуписе (скульптор Г. А. Йокубонис), генералу Д. М. Карбышеву (скульптор В. Е. Цигаль), А. С. Пушкину в Ленинграде (скульптор М. К. Аникушин), Карлу Марксу в Москве (скульптор Л. Г. Кербель). В. В. Маяковскому в Москве (скульптор А. П. Кибальников). Станковые работы: С. Т. Коненков — «Автопортрет».

Иллюстрации В. А. Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям», С. А. Красаускаса — к поэме «Человек» Э. Межелайтиса, Д. А. Шмарина — к «Вонне и миру».

Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, Кремлевский Дворец съездов, здание СЭВа, Олимпийские комплексы в Москве.

Архитектурные ансамбли Вильнюса, Ташкента, Еревана.

Тема 45. Советское декоративно-прикладное искусство

Меры Советского правительства по возрождению и укреплению художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Хохломская роспись.

Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву.

Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия села Балхар в Дагестане.

Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы.

Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора-стекла, металла, пластиков. Роль художника в конструировании различных средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, заводских станков и т. д.

Тема 46. Современное искусство Европейских стран.

Обзор искусства европейских стран и процесс его становления. Познакомится с яркими явлениями искусства этого периода (Кереньи «Демонстранты», Лингнер «Новый урожай» и т.д)

Тема 47. Искусство России XXI в.

Современные художники и их работы. Скульптура XXI в.

Тема 48. Искусство Белгородского края.

Познакомить с историей родного края, с этнической культурой Белгородчины. Рассказать о занятиях и жилище народа на территории белгородской области. Одежда и уклад семьи. Устное народное творчество. Традиции народной культуры Белгородского края.

Литература:

1. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Скульптура. Графика. Декоративное искусство; А – М/ Гл. ред. В. М. Полевой – М.: Сов. Энциклопедия, 1986
2. Гомбрих Э. История искусства – М. – 1998
3. Дмитриева М. А., Акимова Л. И. Античное искусство. – М.: Дет. Лит., 1988
4. История зарубежного искусства./ Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – М.: Изобразительное искусство, 1983
5. Тяжелов В. Н. Малая история искусств: Искусство средних веков/ В. Н. Тяжелов, О. И. Сопочинский. – М.: Искусство, 1975
6. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII века. – М.: Искусство, 1974

7. Любимов Л.: История Древней Руси: Кн. Для чтения. М.: Просвещение, 1981
8. История русского искусства: в 2-х томах./ Под ред. М. М. Раковой и И. В. Рязанцева. – М.: Изобразительное искусство, 1978
9. Александров В. Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. Мн.: Харвест, 2004
10. Муравьев А. В. Сахарова А. М.: Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. – М.: Просвещение, 1984
11. М.Т. Кузьмина «Современное искусство европейских стран» Москва 1962