

**Муниципальное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования муниципального образования г. Нягань
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**Программа
по учебному предмету ПО.02. УП.02
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

г. Нягань 2021 год

Составитель: Мефодий Галина Анатольевна - преподаватель высшей квалификационной категории отделения изобразительного искусства МАОУК ДО МО г. Нягань «Детской школы искусств»

Рецензент - Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, преподаватель высшей квалификационной категории по классу живописи и рисунка МАОУК ДО МО г. Нягань «Детской школы искусств» Темирбулатова Раиса Магомедовна

Рецензент – Профессор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации, Лауреат премии города Москвы Сергей Анатольевич Сиренко

Содержание программы

Пояснительная записка

Учебно-тематический план

Содержание учебного предмета

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

Методическое обеспечение учебного процесса

Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность "по законам красоты".

Программа включает основные разделы из истории западно-европейского, русского искусства и искусства советского периода. 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 познакомить учащихся с искусством этих стран.

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

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача - развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эруиции своих питомцев. 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 содержания искусства с собственным жизненным опытом.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать

каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

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, сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения 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 овладения предметом имеют тетради учеников. В них отражается, самостоятельна работа учащихся, как в рамках курса, так и вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами общеобразовательной и 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, осуществлении межпредметных связей (сравнение нескольких произведений полиэкране, сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.)

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 4 - ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4 й год		
	1 полугод ие	2 полуго дие	3 полугод ие	4 полугод ие	5 полугод ие	6 полугод ие	7 полугод ие	8 полуго дие	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа	2	3	2	3	3	4	4	6	27
Максимальная учебная нагрузка	18	20	18	20	19	21	20	23	159
Вид промежуточной аттестации		3.		3.		3.		3.	

3. – зачет;

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

Предусмотрены формы дистанционной поддержки обучающихся

Формы дистанционной поддержки обучающихся в системе дополнительного образования детей известны и зарекомендовали себя. Это и пересылка учебных материалов (текстов, графики, видео и др.) по телекоммуникационным каналам (электронная почта), это система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-олимпиады, прохождение квеста и др), это онлайн консультации, осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети, блоги, это обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные Интернет-порталы, система обмена мгновенными сообщениями, даже виртуальные лабораторные комплексы. И в каждом отдельном случае может применяться та или иная форма поддержки, осуществляться выбор инструментов и способов взаимодействия педагога и обучающегося. Открытость информационно-медийного пространства позволяет включить в эту систему родителей и всех заинтересованных лиц, делая процесс обучения еще и процессом социального, культурного взаимодействия.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ п/п	Наименование частей, разделов и тем	Количество часов
1 год обучения		
	<i>Введение</i>	2
	Часть I. История зарубежного изобразительного искусства	
	Раздел 1. Искусство древнего мира	
1	Искусство первобытного общества	2
2	Искусство Древнего Египта	5
3	Искусство Древней Греции	6
4	Искусство Древнего Рима	2
	Раздел 2. Искусство Византии	2
	Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.	
5	Романское искусство X - XII вв.	2

6	Готическое искусство XII - XIV вв.	2
7	Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-XXвв. Искусство эпохи Возрождения в Италии	7
8	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	1
	Повторение	2
	Итого:	33
2 год обучения		
9	Искусство Италии XVII в.	1
10	Искусство Испании XVII в.	1
11	Искусство Фландрии XVII в.	2
12	Искусство Голландии XVII в.	4
13	Искусство Франции XVII в.	1
14	Искусство Франции XVIII в.	1
15	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	1
16	Искусство Англии XVIII - начала XIX в.	1
17	Искусство Испании конца XVIII - начала XIX в.	1
18	Искусство революционного романтизма во Франции	1
19	Искусство реализма во Франции середины XIX в.	1
20	Искусство импрессионизма	2
21	Искусство постимпрессионизма	1
22	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.	2
	Повторение	1
	Часть II. История русского изобразительного искусства	
23	Раздел 5. Древнерусское искусство Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв.	2
24	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	2
25	Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв.	2
26	Искусство Москвы XIV - XV вв.	2
27	Искусство Москвы XV-XVII вв.	2
	Повторение	1
	Итого:	33
3 год обучения		
	Раздел 6. Русское искусство XVIII - начала XX вв.	
28	Архитектура первой половины XVIII в.	2
29	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	2
30	Архитектура и 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.	5
34	Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников	3
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 XX в. Повторение	3 2
Итого:		33
4 год обучения		
Часть III. История изобразительного искусства советского периода		
40	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	4
41	Искусство 20-х годов	4
42	Искусство 30-х годов	4
43	Искусство в период Великой Отечественной войны	4
44	Искусство конца 40-х – начала 80-х годов	11
45	Декоративно-прикладное искусство советского периода Повторение	3 3
Итого:		33
Всего по курсу:		132

Введение

Что такое искусство. Искусство и 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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 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, отраженные в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. 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 Тассилин-Аджер в Африке.

Возникновение скульптуры. "Палеолитические Венеры".

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

Тема 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: мастаба, 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 Каапера, 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 Ме-дума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Тема 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: "Курios" (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", Лисипп - "Апоксиомен", 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 вазапись и ее сюжеты.

Очаги античной культуры на территории СССР.

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). Помпеянский дом.

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

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа их Прима Порта, 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 идеи. Художественные 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 Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Ученик должен:

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

Раздел 4 ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV - 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 Сан Франческо 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 Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от "Мадонны Конестабиле" до "Сикстинской мадонны". Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля 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 героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Сравнение флорентийской и венецианской школ 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. Брейгеля, за которой стоят 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 принципы 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.

Особенности 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 Вреды".

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. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Тема 12. Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества 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. Ленен 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.Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: "Прачка". Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. 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.

Промышленная революция 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.

Реакционный характер 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 1192 году") на Триумфальной арке в Париже.

Тема 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. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Тема 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. Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: "Завтрак на траве", "Портрет Э. Золя". Актуальность и гражданственность графики и акварели Э. Мане: "Гражданская война", "Расстрел коммунаров".

Заостренность характеров в искусстве 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.

Тема 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 Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского 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 направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала XX в.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная 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. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ученик должен:

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
- знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ 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. Монументальность 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 связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия ("Ярославская Оранта").

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

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 четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. "Св. Георгий" ("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 Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - 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 цветового 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, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. "Крутицкий теремок". Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилово, Преображения в Кижах, 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 отражение 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 XIX вв.

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 А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.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. Баженова, 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, А.М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского - яркого представителя классицизма: "Памятник А.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: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров - Адмиралтейство, Т. де Томон - Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И. 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.О. Волконской.

Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К. Клодта.

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

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.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. "Гумно", "Весна. На пашне", "Захарка", "Автопортрет". Венециановская школа. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильв.Ф. Щедрин - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

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 34. 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. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской 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"; Н.А. Ярошенко - "Кочегар", "Портрет артистки П.А. Стрепетовой", "Всюду жизнь".

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

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

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.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, "Протодьякон". Эскизы портретов к картине "Торжественное заседание Государственного Совета".

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

Тема 36. Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний 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: "Ночь 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". Идеинная значимость картины "Владимирка". Обобщающий образ Родины - "Озеро. Русь". Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 37. Историческая и батальная живопись

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.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.М. Васнецова: "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 вв.

Рост революционного сознания народных масс. 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, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: "Петр I". Пейзаж: "Заросший пруд. Домотканово", Серов - художник-график.

К.А. Коровин: "Северная идиллия", "Зимой". Натюрморты 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 традиций 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 А.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 СВ. 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 СТ. Коненкова.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ученик должен:

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

Часть III ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Тема 40. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Октябрьская революция - начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого.

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор.

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

Тема 41. Искусство 20-х годов

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. В. 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. Иогансона "Рабфак идет", Б.Н. Яковлева "Транспорт налаживается".

Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов: С.В. Малютин "Портрет Д.А. Фурманова", Г.Г. Рязский "Делегатка", "Председательница".

Развитие пейзажного жанра: А.А. Рылов, А.А. Осмеркин. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Развитие живописи в национальных республиках.

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

Историческое и художественное значение скульптурной "Ленинианы" Н.А. Андреева. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И.Д. Шадра. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Т. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Выдающееся произведение советской архитектуры - Мавзолей В.И. Ленина (арх. А.В. Щусев).

Тема 42. Искусство 30-х годов

Новое преломление ленинской темы в картинах И.Э. Грабаря - "В.И. Ленин у прямого провода", А.А. Рылова - "В.И. Ленин в Разливе".

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

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

Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. 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. Вялыницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.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. Искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского искусства. Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. Утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А. 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, Е.В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. Манизера: "Народные мстители", "Зоя".

Тема 44. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление "Кукрыниксы - "Конец"), прославление мужества и силы духа советского воина (П.А. Кривоногов - "Защитники Брестской крепости", М.А. Савицкий - "Партизанская мадонна"), раскрытие его характера (Ю.М. Непринцев - "Отдых после боя"), воспоминания и размышления (А.И. Лактионов - "Письмо с фронта", А.П. и С.П. Ткачевы - "Между боями", В. Н. Костецкий - "Возвращение", В. Е. Попков - "Шинель отца").

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

Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская - "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 баранина" и А.Ю. Никича - "Завтрак".

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). Монумент В.И. Ленина в Берлине (Н.В. 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.Е. Кербель), В.В. Маяковскому в Москве (скульптор А.П. Кибальников). Станковые работы: СТ. Коненков - "Автопортрет".

Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С Пушкина;

С.А. Красаускаса - к поэме "Человек" Э. Межелайтиса; Д. А. Шмаринова - к "Войне 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.

Тема 45. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись.

Резьба по кости и изделия из рога, Тобольская резная кость. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву.

Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия из 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, пластика. Роль художника в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, заводских станков и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Итоговые требования:

Ученик должен:

- знать основные этапы развития искусства советского периода;
- знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников и скульпторов;
- иметь навыки анализа отдельного произведения;
- понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства;

- уметь различать индивидуальный "почерк" художника;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению;
- уметь выявлять единство интернационального и национального в искусстве.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «история изобразительного искусства» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 4-летнем сроке реализации программы). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? - М- Советский художник. - Вып. 1, 1973; Вып. 2, 1979.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.
4. Всеобщая теория искусства. Т. 1 - 6. - М.: Искусство, 1956-1966.
5. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. - М.: Просвещение, 1979.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. - М.: Искусство. -Вып. 1, 1985; Вып. 2, 1973.
7. История зарубежного искусства. / Под ред. Н.Л. Мальцевой. - М.: Изобразительное искусство, 1985.
8. История русского искусства. / Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-13. - М.: Наука, 1954-1964.
9. История советского искусства. Т. 1-2. - М.: Искусство, 1965-1968.
10. Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. - М.: Искусство, 1970-1977.
11. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1969.
12. Полунина В.Н. Искусство и дети. - М.: Просвещение, 1982.
13. Советское изобразительное искусство, 1917 - 1941. - М.: Искусство, 1977.
14. Советское изобразительное искусство, 1941 - 1960. - М.: Искусство, 1981.
15. Фаворский В.А. Рассказы художника гравера. - М.: Детская литература, 1965.
16. Эстетическое воспитание школьников. / Под ред. А.И. Бурова и В.Т. Лихачева. - М.: Педагогика, 1974.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ДЕМОНСТРАЦИИ ПО КУРСУ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Искусство первобытного общества

Наскальные изображения: на берегах Ангары, Ладожского озера
Росписи в пещерах: Капова, Ласко, Фон-де-Гом, Альтамира Фрески
Тассилин-Адждера: Фриз на бегущих человечков в масках
Орнамент: Браслет из с. Мезин, пластина костяная со спиралью
(Мальта) "Палеолитические Венеры" Менгиры (СССР - Армения,
Франция - Бретань) Дольмены (Западная Европа, Северная Африка)
Кромлехи (Англия - Стоунхендж)

Тема 2. Искусство Древнего Египта

Мастаба
Пирамида Джосера Пирамиды в Гизе
Усыпальница Ментухотепа 1 или царицы Хатшепсут в Дейр-Эль-Бахри

Заупокойный храм Хефрена
Храмы: в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле
Большой сфинкс Рахотеп и Нофрет
Статуя фараона Хефрена
Статуя писца Каи
Статуя вельможи Каапера
Скульптурный портрет фараона Сенусерта III
Статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи
Скульптурный портрет фараона Эхнатона
Скульптурный портрет царицы Нефертити
Плита фараона Нармера
Рельеф из Мемфиса: Плакальщицы
Росписи: из Медума и Бени-Хасана
Произведения декоративно-прикладного искусства из гробницы
Тутанхамона

Тема 3. Искусство Древней Греции

Дорический ордер
Ионический ордер
Коринфский ордер
Акрополь (весь ансамбль)
Курios (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке)
Кора с Акрополя в Афинах
Фронтон храма на острове Эгине
Фидий. Скульптуры Парфенона
Мирон. Дискобол
Поликлет. Дорифор
Скопас. Менада
Пракситель. Гермес с Дионисом
Лисипп. Апоксиомен
Леохар. Аполлон Бельведерский
Ника Самофракийская
Агесандр (?) Афродита Мил осекая
Посейдон
Критий и Несиот. Тираноубийцы Гармодий и Аристокитон
Дельфийский возничий
Лаокоон
Скульптура Пергамского алтаря: Борьба Афины с гигантами
Амфора из Дипилона
Эксекий. Роспись амфоры из Вульчи с изображением Ахиллаи Аякса за игрой в кости
Евфроний (?) Пелика с ласточкой
Произведения искусства из Северного Причерноморья

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Капитолийская волчица
Римский форум: Форум Романум
Базилика Санта Мариа Маджоре
Пантеон
Термы Каракаллы
Акведук через реку Гар близ г. Ним (Южная Франция)
Триумфальная арка: Тита или Константина Колизей
Помпеянский дом: дом Фавна, Веттиев
Статуя оратора (так называемый "Авл Метелл")
Статуя Августа из Прима-Порта
Конная статуя Марка Аврелия
Портрет Каракаллы
Портрет Филиппа Аравитянина
Рельеф на колонне Траяна
Росписи виллы Мистерий
Мозаики дома Фавна в Помпеях
Фаюмский портрет: Портрет юноши в золотом венке

Раздел 2. Искусство Византии

Храм святой Софии (конструкция, интерьер, мозаики)
Мозаики Равенны (церкви Сан Витале)
Пантократор из Чефалу и Дафни

Темы 5, 6. Искусство Западной Европы X - XIV вв.

Замок графов Фландрских в Генте
Собор в Вормсе
Собор Парижской Богоматери (архитектура, скульптура, витраж)
Собор в Кельне
Шартрский собор (архитектура, скульптура, витраж)
Аббатство Мон Сен Мишель
Скульптура портала из Фрайбургского собора
Всадник из собора в Бамберге
Эккехард и Ута из собора в Наумбурге
Книжная миниатюра: Ноев ковчег, миниатюра Псалтыри св.
Людовика
Братья Лимбург. Апрель, миниатюра Роскошного часослова герцога Беррийского

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Палаццо Дожей (Венеция) Кафедра Пизанского баптистерия
Брунеллески. Купол Флорентийского собора.
Капелла Пацци во Флоренции
Донателло. Давид. Кондотьер Гаттамелата
Верроккьо. Давид. Кондотьер Коллеони
Джотто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе (Положение во гроб)

Мазаччо. Чудо со статиром. Фреска капеллы Вранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции
Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо (Прибытие к царю Соломону)
Боттичелли. Весна. Рождение Венеры
Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа. Мадонна Литга. Портрет Моны Лизы (Джоконда). Тайная вечеря. Автопортрет
Рафаэль. Мадонна Конестабиле. Фрески в станцах Ватикана (Афинская школа, Парнас). Сикстинская мадонна
Микеланджело. Пьета (собор св. Петра). Давид. Росписи Сикстинской капеллы (Сотворение Адама). Рабы (из Лувра). Ансамбль капеллы Медичи. Купол собора св. Петра
Тициан. Портрет Павла III Алессандро и Оттавио Фарнезе. Портрет Лавинии. Св. Себастьян

Тема 8. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Я. Ван Эйк. Мадонна канцлера Роллена
П. Брейгель. Охотники на снегу. Слепые
А. Дюрер. Автопортрет (1500 г.). Портрет молодого человека (Дрезден). Рыцарь, смерть и дьявол
Г. Гольбейн-младший. Портрет Моретта

Тема 9. Искусство Италии XVII в.

Фасад церкви иль Джезу
Бернини. Колоннада собора св. Петра. Давид. Аполлон и Дафна.
Караваджо. Распятие апостола Петра. Юноша с лютней

Темы 10, 17. Искусство Испании XVII - начала XIX в.

Эль Греко. Погребение графа Оргаса. Апостолы Петр и Павел. Вид Толедо во время грозы
Х. Рибера. Св. Инесса
Ф. Сурбаран. Св. Лаврентий
Д. Веласкес. Завтрак. Сдача Бреды. Менины. Пряжи. Портрет папы Иннокентия X
Ф. Гойя. Групповой портрет семьи Карла IX. Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года Серия офортов "Каприччос" и "Бедствия войны" (Ленивцы, Какая доблесть!..)

Тема 11. Искусство Фландрии XVII в.

П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. Автопортрет с Изабеллой Брант. Портрет камеристки
Ф. Снейдерс. Рыбная лавка
Я. Йордане. Сатир в гостях у крестьянина
А. Ван Дейк. Автопортрет (Эрмитаж). Портрет Карла 1

Тема 12. Искусство Голландии XVII в.

Я. Ван Гойен. Вид Дордрехта

Я. Ван Рейсдаль. Болото

В. Хедда. Завтрак с ежевичным пирогом

П. Класс. Натюрморт со свечой

В. Кальф. Натюрморт с китайским фарфоровым сосудом

А. Остаде. Живописец в мастерской

Г. Терборх. Письмо

П. де Хох. Хозяйка и служанка

Я. Вермер Дельфтский. Девушка с письмом Вид Дельфта

Ф. Хальс. Цыганка. Портрет мужчины в широкополой шляпе.

Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях. Ночной дозор.

Портрет старушки. Возвращение блудного сына. Автопортрет (поздний)

Ассур, Аман и Эсфирь Офорт "Три дерева"

Темы 13, 14. Искусство Франции XVII - XVIII вв.

Н. Пуссен. Автопортрет. Танкред и Эрминия. Пейзаж с Геркулесом и Какусом

Л. Ленен. Семейство молочницы. Версаль (архитектура, интерьер, часть парка со скульптурой) Лувр (новый фасад)

А. Ватто. Савояр. Капризница

О. Фрагонар. Поцелуй украдкой

Ф. Буше. Пастушеская сцена

Ж.Б. Шарден. Прачка. Натюрморт с медным баком

Ж. А. Гудон. Вольтер, сидящий в кресле

Тема 15. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Ж. Л. Давид. Клятва Горациев. Смерть Марата

Тема 16. Искусство Англии XVIII - XIX вв.

У. Хогарт. Карьера мота. Триумфальное шествие

Т. Гейнсборо. Портрет герцогини де Бофор

Д. Рейнольде. Портрет леди Гамильтон

Д. Констебль. Вид на собор в Солсбери с реки

Темы 18,19. Искусство революционного романтизма и критического реализма во Франции

Т. Жерико. Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку. Плот "Медузы"

Э. Делакруа. Греция на развалинах Миссолонги. Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 года). Охота на львов

Ф. Рюд. Горельеф "Марсельеза"

О. Домье. Политические и бытовые карикатуры: "Луи Филипп - груша", "Я сыт, остальное меня не касается". Прачка Восстание

Ф. Милле. Сеятель. Собирательницы колосьев

Г. Курбе. Автопортрет в тюрьме. Дробильщики камней. Похороны в Орнане

К. Коро. Колокольня в Архантее. Воз сена

Т. Руссо. Дубы, освещенные солнцем
Ш. Добиньи. Деревня на берегу Уазы

Тема 20. Искусство импрессионизма

Э. Мане. Завтрак на траве. Портрет Золя. Расстрел коммунаров.
Гражданская война 1871 г.

Э. Дега. Скачки в Эпсоме. Голубые танцовщицы. Гладилицы белья
К. Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. Серия "Руанский собор"
О. Ренуар. Обнаженная. Портрет артистки Жанны Самари
О. Роден. Бронзовый век. Граждане Кале. Мыслитель

Тема 21. Искусство постимпрессионизма

П. Сезанн. Вид горы св. Виктории. Персики и груши. Автопортрет
В. Ван Гог. Едоки картофеля. Пейзаж после дождя. Автопортрет (из
Голландского музея). Прогулка заключенных. Виноградники в Арле
П. Гоген. Автопортрет. Сбор плодов

Тема 22. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

А. Матисс. Танец. Женский портрет. Портрет
И.Г. Эренбурга. Красные рыбы
Т. Стейнлен. Плакаты (по выбору)
К. Кольвиц. Хлеба!
Ф. Мазерель. "Расстрел" из цикла "Страдание человека"
А. Марке. Собор Парижской богородицы
П. Пикассо. Старик нищий с мальчиком. Девочка на шаре. Герника.
Голубь мира. Лицо мира
Ф. Леже. Строители
Р. Гуттузо. Рокко с патефоном
Р. Кент. Собаки в фьорде Кангердлуарссук
Д. Ривера. Фрески Министерства народного просвещения и
Национального дворца в Мехико (по выбору)
Д.-А. Сикейрос. Революционеры Троица. Фрески Университетского
городка и Медицинского центра (по выбору)
Ле Корбюзье. План города на выставке 1921 г.
А. Майоль. Помона
К. Менье. Пудлинговщик. Памятник труду
Х. Мур. Мемориальная фигура. 1945 - 1946 гг.

Тема 23. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв.

Языческое святилище Идол из Збруча
Глиняный кувшин "Календарь Полян" IV в.
Пальчатая фибула
Фибула с изображением Перуна
Ювелирные украшения VI - X вв.
София Киевская: архитектура, мозаика, фрески
Пятницкая церковь в Чернигове
Дмитрий Солунский (мозаика Михайловского монастыря в Киеве)
Владимирская Богородица (икона)

Тема 24. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Золотые ворота во Владимире
Успенский собор во Владимире
Дворцовый ансамбль в Боголюбове
Церковь Покрова на Нерли
Дмитриевский собор во Владимире: рельефы
Ярославская Оранта (икона)

Тема 25. Искусство Новгорода и Пскова

Новгородский Кремль
Псковский Кремль
София Новгородская
Церковь Спаса на Нередице
Церковь Федора Стратилата
Церковь Николы на Липне
Спасо-Преображенский собор на Ильине улице
Псковская звонница
Фрески церкви Спаса на Нередице
Феофан Грек. Фресковый цикл Спасо-Преображенского собора на
Ильине улице Св. Георгий (икона)
Битва новгородцев с суздальцами (икона)

Тема 26. Искусство Москвы XIV - XV вв.

Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде
Спасский собор Андроникова монастыря
Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре
Московский кремль: стены, башни
Успенский собор
Архангельский собор
Благовещенский собор
Грановитая палата
Колокольня Ивана Великого
А. Рублев. Иконостасы Благовещенского собора в Московском Кремле
и Успенского собора во Владимире
Троица
Спас Звенигородский
Дионисий. Фрески. Рождественского собора Ферапонтова монастыря
Книжные миниатюры из "Евангелия Христова"

Тема 27. Искусство Москвы XVI - XVII вв.

Церковь Вознесения в Коломенском
Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву") в Москве
Ростовский Кремль
Теремной дворец Московского Кремля
"Крутицкий теремок" в Москве
Дворец в селе Коломенском под Москвой
Деревянная шатровая церковь: Никольская церковь в Панилове
Северная изба
Церковь Преображения в Кижях
Церковь Покрова в Филях

Церковь Троицы в Никитниках
Строгановская икона (по выбору)
С. Ушаков. Спас нерукотворный
Парсуна: Князь М.В. Скопин-Шуйский
Лубок: Как мыши кота хоронили
Русские прялки (по выбору)

Темы 28, 29, 30, 31. Русское искусство XVIII в.

Д. Трезини. Петропавловский собор. Здание двенадцати коллегий
Б.К. Растрелли. Бюст Петра I. Анна Иоанновна с арапчонком
Ф.Б. Растрелли. Екатерининский дворец в Царском селе.
Петергофский дворец. Зимний дворец. Смольный монастырь
А.М. Матвеев. Портрет Петра I
И.Н. Никитин. Портрет канцлера графа Г.И. Головкина
А.П. Антропов. Портрет Петра III, Портрет статс-дамы А.М. Измайловой
И.П. Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме
В.И. Баженов. Макет Кремлевского дворца. Дом Пашкова
М.Ф. Казаков. Дом Дворянского собрания (Дом Союзов в Москве)
И.Е. Старое. Таврический дворец
Ч. Камерон. Агатовые комнаты. Камеронова галерея. Интерьеры
Китайского дворца в Ораниенбауме (г. Ломоносов) и Екатерининского
дворца в Царском Селе (г. Пушкин) *Д. Кваренги*. Смольный институт
Э. Фальконе. Памятник Петру I
Ф.И. Шубин. Портрет М.В. Ломоносова. Портрет А.М. Голицына.
Портрет Павла I. Портрет неизвестного
М.И. Козловский. Самсон. Памятник А.В. Суворову
А.П. Лосенко. Прощание Гектора с Андромахой
Ф.С. Рокотов. Портрет А.П. Струйской. Портрет В.И. Майкова
Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова. Портрет графини Урсулы

Мнишек

Воспитанницы Смольного института ("Смолянки"):

Портрет Е.Н. Хрущовой и Е.Н. Хованской

Портрет М.А. Львовой

В.Л. Боровиковский. Портрет князя А.Б. Куракина. Портрет М.И.

Лопухиной

Тема 32. Архитектура первой половины XIX в.

А.Н. Воронихин. Казанский собор

А.Д. Захаров. Адмиралтейство

Т. де Томон. Биржа

К. И. Росси. Здание Генерального штаба. Александрийский театр.

Улица Росси. Михайловский дворец

О. И. Бове. Триумфальная арка в Москве. Ансамбль Театральной
площади в Москве *М.Ф. Казаков*, *Д.И. Жилярди*. Московский университет

А.А. Монферран. Исаакиевский собор

Тема 33. Скульптура и живопись первой половины XIX в.

И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. Надгробие С.С. Волконской

П. К. Клодт. Скульптурные группы для Аничкова моста

Ф.П. Толстой. Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812г.

О.А. Кипренский. Автопортрет.

Портрет А.А. Челищева

Портрет Е.В. Давыдова

Портрет А.С. Пушкина

Рисунок (по выбору)

В.А. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина. Портрет сына. Кружевница

А.Г. Венецианов. Гумно. Автопортрет. Весна. На пашне. Захарка.

Девушка с васильками

Г.В. Сорока. Автопортрет Кабинет в Островках Семен Щедрин.

Колизей

Сильв. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом

К.П. Брюллов. Последний день Помпеи Всадница. Портрет А.Н.

Струговщикова Автопортрет

А.А. Иванов. Явление Христа народу. Этюды к картине (Голова Иоанна Крестителя, Понтийские болота) Голгофа. Аполлон, Гиацинт и Кипарис

П.А. Федотов. Свежий кавалер. Сватовство майора. Завтрак аристократа. «Анкор, еще анкор!»

Портрет Н.П. Жданович за фортепиано Вдовушка. Рисунок (по выбору)

Темы 34 - 38. Искусство второй половины XIX в.

В. Г. Перов. Сельский крестный ход на пасхе. Чаепитие в Мытищах. Тройка. Проводы покойника. Портрет Ф.М. Достоевского

И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого. Портрет Н.А. Некрасова периода последних песен. Христос в пустыне. Полесовщик

Г.Г. Мясоедов. Земство обедает. Косцы

К. А. Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге

В.Е. Маковский. Крах банка. Свидание

Н.А. Ярошенко. Кочегар. Портрет артистки П.А. Стрепетовой. Всяду жизнь

И.Е. Репин. Бурлаки на Волге. Крестный ход в Курской губернии. Отказ от исповеди

Арест пропагандиста. Не ждали. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Портрет актрисы П.А. Стрепетовой Портрет Л.Н. Толстого. Протодьякон

Эскизы портретов к картине "Торжественное заседание Государственного Совета"

И.К. Айвазовский. Девятый вал

А.К. Саврасов. Грачи прилетели. Проселок

И.И. Шишкин. Рожь. Корабельная роща. Лесные далию Рисунок (по выбору)

Ф.А. Васильев. Мокрый луг. Оттепель

А.И. Куинджи. Лунная ночь на Днепре

В.Д. Поленов. Московский дворик

И.И. Левитан. Осенний день. Сокольники. Березовая роща.

Владимирка. Март. Золотая осень Вечер. Золотой плес. Над вечным покоем.
Озеро

Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея

В.В. Верещагин. Не замай, дай подойти. Апофеоз войны. Смертельно раненый.

В.М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами.

Богатыри. Аленушка.

В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни. Меншиков в Березове. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы

Тема 39. Русское искусство конца XIX - начала XX вв.

В.А. Серов. Девочка с персиками. Портрет Мики Морозова. Девушка, освещенная солнцем. Портрет М.Н. Ермоловой. Портрет О.К. Орловой.

Портрет Г.Л. Гиршмана. Портрет В.О. Гиршмана. Петр 1. Заросший пруд. Домотканово. «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»

К.А. Коровин. Зимой. Северная идиллия. Рыбы

М.А. Врубель. Демон Сирень. Царевна-Лебедь

Б.М. Кустодиев. Купчиха

К. Ф. Юон. Весенний солнечный день. Масленица

В.Э. Борисов-Мусатов. Весна

А.Н. Бенуа. Последние прогулки Людовика XIV

К. А. Сомов. Зима. Каток

Л.С. Бакст. Эскиз декорации к балету "Шахерезада"

А.Я. Головин. Портрет артиста Ф.И. Шаляпина Н.К. Рерих. Гонец

Г.И. Нарбут. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена "Соловей"

М.В. Добужинский. Человек в очках

П.В. Кузнецов. Вечер в степи

М.С. Сарьян. Утро. Зеленые горы

И.И. Машков. Фрукты на блюде

С.В. Иванов. В дороге. Смерть переселенца. Расстрел, 1905 г.

Н.А. Касаткин. Шахтерка. Смена

А.Е. Архипов. Прачки

М.М. Антокольский. Петр I

А.С. Голубкина. К.Маркс. Идущий