

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» муниципального района Илишевский район
Республики Башкортостан

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

программа по учебному предмету

«Беседа об искусстве»

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА

с. Верхнеяркеево -2019

<p>Принято педагогическим советом МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район РБ</p>	<p>Утверждаю: Директор МАУ ДО «Детская школа искусств» МР Илишевский район РБ И.Г.Фасхиева</p>
<p><i>Протокол № 5 от 20.08.19</i></p>	<p><i>Принято 138/1 от 20.08.19</i></p>

Разработчики:

Фасхетдинова А.Ф. - заведующая художественным отделом МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район РБ

Муллаянова Г.М. – преподаватель художественного отдела МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан

Фазлыева Л.Ф. – преподаватель художественного отдела МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан

Хакимова Г.Н. – преподаватель художественного отдела МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан

Рецензент:

Фаткуллина Д.Р. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры Изобразительного искусства БГПУ им.М.Акмуллы

Имаева А.Г. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования;
- Содержание разделов и тем

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Трудности в работе с учащимися и пути их преодоления

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью курса является ознакомление учащихся с историей мирового искусства, начиная с первобытного времени и до наших дней, в первую очередь европейского искусства и русского, как его неотъемлемой части. Искусству и культуре других регионов (Восточная Азия, Индия, арабский мир, Америка, Африка) может уделяться внимание в контексте взаимодействия с европейским искусством и влиянием на него. Русское искусство изучается вне отрыва от искусства Запада, в силу тесного взаимодействия между ними. (Искусство Древней Руси проходят после искусства Византии, искусство 18 века – после изучения искусства европейских стран того же времени и т.д.)

Курс истории искусства рассчитан на соответствие школьной программе по истории настолько, насколько это возможно (в силу того, что в одном классе ДХШ как правило, обучаются дети с разницей в возрасте в 1-2 года, в общеобразовательной школе посещающие различные классы). Поэтому на уроках истории искусств нет необходимости повторять сведения, известные из школьных предметов (истории, литературы, МХК, и т.д.). Наибольшее внимание уделяется фигуративному реалистическому искусству как наиболее понятному детям и подросткам. На изучение искусства 20-21 вв. отведено сравнительно немного времени, так как процессы, происходящие в это время, слишком сложны и многогранны и учащиеся могут быть психологически не готовы к восприятию современного искусства. Вместо этого можно уделить время на изучение искусств, смежных с изобразительным: кино, анимации, дизайну.

Курс должен создать у учащихся целостное представление об эволюции искусства, ее закономерностях. Очень важно сформировать визуальный образ искусства определенной эпохи и региона, т.е. представление о стиле,

умение ориентироваться в различных стилях. Курсом не предусмотрено подробное изучение биографий художников. Знать роль мастера в мировой истории искусств и особенности его индивидуальной манеры значительно важнее. Для создания визуальных образов в представлении учащихся предполагается обильное использование визуального материала (в первую очередь в цифровом формате), что в эпоху развитых информационных технологий не является проблемой.

Программа соответствует Программе Министерства культуры РФ, научно методического центра по художественному образованию. В обучение строится так, чтобы дать учащимся представления о значении искусства в становлении их как индивидуальной личности.

Цель программы:

- освоение знаний о культурно-исторических эпохах, стилях, направлениях и национальных школ в мировой художественной культуре, их характерных особенностях, закономерностях их развития; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; о специфике языка разных видов искусства, на примере, в первую очередь европейского искусства;
- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведений искусства, потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- подвести учащихся к пониманию логики развития изобразительного искусства, причин возникновения тех или иных течений в искусстве, причин смены художественных стилей;
- развитие умения анализировать художественные произведения;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Задачи программы:

- знакомство с особенностями языка различных видов искусств;
- развитие способности ориентироваться в различных стилях и направлениях мирового (в частности европейского) искусства;
- знакомство с творчеством крупнейших художников, их основными произведениями, особенностями индивидуальной манеры.
- освоение основных искусствоведческих терминов, выработка умения правильно ими пользоваться;
- формирование навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- научить пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- формирование первичных навыков анализа произведения искусств.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

1. Книги по искусству
2. Репродукции картин
3. Карты
4. Гипсовые слепки со скульптур
5. CD и DVD-диски
6. Компьютер с большим монитором или возможностью подключения к жидкокристаллической или плазменной панели и сети Интернет
7. Ноутбук с возможностью подключения к сети Интернет
8. Цифровые иллюстрации (в т.ч. репродукции картин)

9. Аудиозаписи

10. Авторские презентации

Санитарно - гигиенические нормы реализации программы:

Помещение, где проходят занятия по предмету, хорошо освещено, имеет удобные столы и стулья, классную доску (желательно белую, для работы маркером), наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации и снабжено компьютерной техникой с возможностью подключения к Интернету, а также есть возможность использовать видео и аудио аппаратуру.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

Первобытное искусство

Искусство древних цивилизаций

Искусство античности

Искусство Средних веков

Искусство эпохи Возрождения

Искусство XVII - XVIII вв.

Искусство XIX века

Современное искусство (кон. XIX- нач. XXI вв.)

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Основное внимание уделено европейскому классическому искусству, как наиболее значимому для эстетического развития личности и понятному в детском и подростковом возрасте. Русское искусство рассматривается как неотъемлемая часть европейского (шире – западного искусства) и изучается

вместе с европейским искусством соответствующего периода. Искусство других регионов и цивилизаций рассматривается в контексте взаимодействия с европейским искусством. В учебно-тематическом плане курс разбит на темы, а не на занятия. На каждую тему отводится 2-3 занятия по 1.5 академических часа.

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны к концу курса:

- Названия и отличительные особенности основных видов и жанров искусства;
- Основные, наиболее характерные для эпохи памятники искусства;
- Наиболее известные стили, творческие направления и течения в изобразительном искусстве;
- Биографию и творчество выдающихся художников разных времен и народов;
- Основные искусствоведческие термины;
- Стилистические особенности произведений разного времени;
- Определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- В устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Анализировать произведения изобразительного искусства.

Уметь:

- Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- Различать индивидуальный почерк каждого художника, его своеобразную манеру;

- Различать технику исполнения художественного произведения;
- Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы);
- Понимать какими художественными средствами передается настроение, состояние, психология человека, материальность предметов;
- Отличать одну художественную школу от другой;
- Показать роль искусства и художника в жизни общества.

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга (правильное поведение в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.));
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

Первый класс

Первое полугодие

№ занятия	Тема занятия	Количество часов
1	Вводное занятие. Предмет, цели и задачи истории искусств.	1
2	Первобытное искусство	4

3	Искусство древних цивилизаций. Месопотамия	3
4	Искусство Древнего Египта. Религия и мифология, архитектура.	3
8	Искусство Древнего Египта. Скульптура, живопись.	2

Второе полугодие

9	Искусство Древней Греции. Эгейская цивилизация, архаика.	4
10	Искусство Древней Греции. Классика.	3
12	Искусство Древней Греции. Эллинизм	3
13	Искусство Древнего Рима. Архитектура	4
14	Искусство Древнего Рима. Скульптура, живопись	3

Итого - 34 учебных часа.

Второй класс

Первое полугодие

1	Искусство Византии	3
2	Искусство Древней Руси	4
3	Романский стиль	3
4	Готический стиль	6

Второе полугодие

5	Проторенессанс	4
6	Раннее Возрождение	3
7	Высокое Возрождение	3
8	Позднее Возрождение	3
9	Северное Возрождение	5

Итого - 34 учебных часа.

Третий класс

Первое полугодие

1	Стиль барокко	2
2	Искусство Италии 17 в.	6
3	Искусство Испании 17 в.	4
4	Искусство Фландрии 17 в.	2
5	Искусство Голландии 17 в.	6

Второе полугодие

6	Искусство Франции 17 в. Стиль классицизм	4
7	Искусство Франции 18 в. Стиль рококо	3
8	Искусство Англии и Италии 18 в.	5
9	Русское искусство первой пол. 18 в.	3
10	Русское искусство второй пол. 18 в.	3

Итого - 34 учебных часа.

Четвертый класс

Первое полугодие

1	Искусство кон. 18-на. 19 в. Неоклассицизм	3
2	Искусство первой пол 19 в. Романтизм	4
3	Русское искусство первой пол. 19 в.	4

4	Русское искусство второй пол 19 в. Передвижники	5
---	--	---

Второе полугодие

5	Импрессионизм	4
6	Постимпрессионизм, модерн	4
7	Искусство начала 20 в. Модернизм	4
8	Реализм и сюрреализм в искусстве 20 века.	3
9	Современное искусство. Постмодернизм. Новые технологии	3

Итого - 34 учебных часа.

Весь курс - 136 часов.

Годовые требования

1 класс:

- этапы развития первобытного искусства (палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век), крупнейшие памятники первобытного искусства;
- общие черты в искусстве и культуре древних цивилизаций
- особенности искусства Древнего Египта, его связь с религией, понятие канона в искусстве, наиболее значительные произведения египетской архитектуры, скульптуры, живописи;
- основные этапы развития культуры Древней Греции, стилистические черты архитектуры, скульптуры, живописи для каждой эпохи, наиболее значительные произведения и авторов, роль греческой культуры в формировании европейского искусства последующих эпох
- особенности искусства Древнего Рима, виды архитектурных сооружений Рима.

2 класс:

- Характерные черты искусства Византии как христианского государства,

особенности византийской архитектуры;

- отличительные черты и наиболее известные памятники древнерусского искусства, имена крупнейших иконописцев и их произведения.
- особенности и наиболее значительные памятники романской архитектуры;
- причины стилистических изменений при переходе от романского стиля к готическому, черты готического стиля, наиболее известные сооружения;
- Основные этапы развития искусства возрождения, его отличительные особенности;
- Крупнейших представителей искусства Возрождения в Западной Европе. Их творческий путь;
- Названия известных произведений искусства, созданных мастерами эпохи Возрождения;
- Понимать значение искусства эпохи Возрождения, его роль в развитии реалистического искусства;

3 класс:

- Иметь представление об основных направлениях, течениях, художественных школах XVII, XVIII;
- Знать имена и творческий путь великих мастеров XVII, XVIII, веков;
- Названия архитектурных стилей XVII и XVIII веков. Их отличительные особенности;
- Названия произведений искусства XVII, XVIII веков;
- Знать содержание, историю создания, особенность композиции и цветового решения каждого произведения искусства.

4 класс:

- самые значительные стили, направления, художественные объединения в европейском искусстве XIX-XX вв., их особенности, крупнейших представителей;

- особенности эволюции искусства, причины изменений в искусстве второй половины XIX – начала XX века;
- основные стили и направления в современном искусстве.

Содержание разделов и тем

Первый класс

Тема 1. Вводное занятие.

История искусства, как наука. Ее цели и задачи. Методы изучения искусства прошлых эпох. Виды исторических источников

Раздел 1. Первобытное искусство, искусство древних цивилизаций

Тема 2. Искусство палеолита.

Происхождение искусства.

Понятие о первобытном (доисторическом) периоде. Его длительность. (2 млн. лет - первобытный период, 5 тыс. лет - цивилизация). Народы, находящиеся на первобытной стадии развития. Происхождение человека. Теория Дарвина. Древнейшие люди. Увеличение мозга человека, усложнение орудий труда. Homo Habilis, Homo Erectus, неандертальцы. Усложнение орудий труда. Периодизация каменного века: палеолит, мезолит, неолит. Homo Sapiens, его расселение по Земле. Приход людей современного типа в Европу. Климат того времени, ледниковый период. Вымершие животные.

Различные теории о происхождении искусства. Зачатки эстетического чувства у животных. Рисунки человекообразных обезьян, "куклы" шимпанзе. Необходимость образного мышления для появления искусства. Связь искусства с магией.

Скульптура: фигурки животных, "венеры". Рельефы. Живопись. Открытие пещеры Альтамира М. де Саутуолой. Пещеры Ляско, Шове и др., Капова пещера. Особенности изображения животных в эпоху палеолита. Редкость изображения людей. Отсутствие регулярного поля изображения.

Временные жилища палеолитических охотников. Стоянка Костенки. Одежда, орудия труда, украшения. Стоянка Сунгирь.

Изменения климата, конец ледникового периода. Вымирание крупных животных. Освоение человеком земледелия и животноводства. Появление оседлых поселений, их структура, возникновение архитектуры (Чатал-Гуёк, поселения Трипольской культуры). Возникновение и развитие ремесел: плетение, ткачество, производство керамики. Совершенствование орудий труда. Появление металлургии.

Мегалиты, их виды и назначение. Менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхендж, его строительство и назначение (календарь). Храмы острова Мальта, нураги. Понятие о конструкциях в каменной архитектуре: "циклопическая кладка", стоечно-балочные конструкции, ложные своды.

Искусство мезолита и неолита. Живопись.

Скульптура. Чатал-Гуёк, "богини плодородия"

Изменения в живописи. Усложнение композиции, появление сюжета. Человек становится главным персонажем в живописи. Схематизация живописи.

Наскальные фрески в Сахаре. Неолитическая живопись Евразии.

Развитие орнамента и пиктографии. Примеры пиктографического письма у разных народов (американские индейцы, эскимосы). Пиктограммы в нашей жизни - дорожные знаки, иконки на компьютере, другие условные обозначения.

Тема 3. Искусство древних цивилизаций. Месопотамия

Появление древних цивилизаций. Возникновение городов, государств и письменности. Примеры древних цивилизаций: Месопотамия, Египет, Хараппская цивилизация, др. Китай, Мезоамерика (Майя, Ацтеки), Южная

Америка (Инки). Общие черты древних цивилизаций: пирамидоподобные сооружения, иероглифическая письменность, во многих случаях - культ мертвых. Изоляционизм и диффузионизм. Независимое возникновение цивилизаций в разных частях света.

Природа Месопотамии. Развитие земледелия. Мифологи, миф о Всемирном потопе. Возникновение городов-государств: Ур, Урук, Лагаш, др. Появление письменности. Клинопись, ее развитие.

Архитектура шумеров: жилые дома, храмы, появление и развитие зиккуратов (параллель с пирамидами Майя). Скульптура. Рельефы и печати. "Штандарт из Ура".

Искусство Ассирии и Вавилона. Искусство хеттов, финикийцев.

Тема 4. Искусство Древнего Египта. Религия и мифология. Архитектура

Природа Египта, климат, роль Нила. Развитие земледелия. Календарь, мифология. Миф об Осирисе. Боги Египта, зооморфные черты в их облике и культ священных животных, как пережиток тотемизма. Параллели в мифологиях других народов.

Древнейшие культуры на территории Египта (керамика, живопись). Номы. их объединение в единое государство. Возможное влияние Месопотамии. Плита Нармера. Появление иероглифов, особенности иероглифической письменности в Египте.

Культ Мертвых в Древнем Египте. параллели с культом мертвых у других народов. Гипотезы о происхождении культа мертвых. Его влияние на развитие искусства.

Жилые дома египтян. Причины, по которым они почти не сохранились. Реконструкция их облика. Мастабы - "дома мертвых". Происхождение пирамид от мастаб. Пирамида Джосера, пирамиды Снофру. Великие пирамиды в Гизе. Технология строительства пирамид - различные гипотезы.

Скальные гробницы. Гробница Тутанхамона. Погребальные храмы в Долине Царей.

Храмы Древнего Египта, их структура. Храмы Нового Царства: Луксор, Карнак, Мединет-Абу, Рамессеум.

Тема 5. Скульптура и живопись Древнего Египта

Сакральное предназначение скульптуры. Понятие о каноне, канон в египетской скульптуре. Скульптура Древнего Царства. Статуи Рахотепа и Нофрет, карлик Сенеб с женой и детьми, зодчий Хемиун, писец Каи. Ушебти, их значение для реконструкции быта египтян.

Скульптура Нового Царства. Гигантские статуи в храмах. "колоссы Мемнона", колоссы Рамзеса II в Абу-Симбеле.

Живопись Древнего Египта.

Канон в египетской живописи, ее условный характер. Особенности пространственных построений.

Реформы Эхнатона и изменения в египетском искусстве.

Тема 9. Искусство Древней Греции. Эгейская цивилизация, архаика

1. Минойское и микенское искусство

Природа Греции. Раннее развитие мореплавания. Греческие мифы о мореплавании. Минойская (крито-микенская) цивилизация. Архитектура. Кносский дворец, другие дворцы. Фрески. Керамика (сосуды с морскими мотивами, "богини со змеями"). Микенская цивилизация. Крепости в Тиринфе и Микенах. Гробницы

2. Искусство архаики.

Периодизация греческой культуры, архаика как "начальный" период.

Возникновение полисов и колонизация. Архитектура архаики. Жилые дома-мегароны, появление храмов. различные типы храмов (храм в антах, простиль, периптер ит.д.) устройство греческого храма. Ордер, как основа греческой архитектуры. Возникновение ордеров, дорический, ионический и коринфский ордер. Скульптура: курсы и коры, их связь с египетской скульптурой. Вазопись: чернофигурные и краснофигурные вазы.

Тема 10. Искусство Древней Греции. Классика.

Понятие о классике. Влияние греческого искусства эпохи классики на искусство других времен и народов. Архитектура классики. Афинский акрополь. храм Аполлона в Дельфах, храм Зевса в Олимпии. Связь архитектуры и скульптуры. Скульптура классики. Хиазм, каноны пропорций. Скульпторы изображают идеального человека. Греческие скульпторы высокой и поздней классики: Мирон, Фидий, Поликлет, Леохар, Пракситель, Скопас, Лисипп, их скульптуры. Греческий театр: возникновение из дионисийских мистерий, архитектура, роль в жизни древних греков.

Тема 11. Искусство Древней Греции. Эллинизм

Эллины, Эллада и эллинизм. Завоевания Александра Македонского. Архитектура - семь чудес света. Скульптура, ее отличие от скульптуры эпохи классики: эмоциональность, драматизм, натурализм. Произведения: Пергамский алтарь, Лаокоон, Ника Самофракийская.

Тема 12. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Римская архитектура

1. Искусство этрусков

Природа Италии. Народы, населявшие Италию в древний период. Этруски. Проблема происхождения этрусков и их языка. Культ мертвых у этрусков. Скульптура. Живопись. Влияние этрусков на римскую культуру.

2. Архитектура. Градостроительство в Римской Империи. Технические

новшества, используемые римлянами: бетон, стандартный кирпич, полукруглые арки и своды. Сооружения римлян: форумы, акведуки (акведук в Ниме), термы (термы Диоклетиана, Каракаллы), амфитеатры (Колизей и другие амфитеатры). Пантеон. Помпеи, как пример римского города.

Тема 13. Искусство Древнего Рима. Скульптура, Живопись

Скульптура

Копии с греческих скульптур, римские портреты. Реализм римской скульптуры (портреты императоров). Гигантомания (Колоссы Августа и Константина)

Живопись.

Помпейские фрески. Тематика, особенности пространственных в римской живописи.

Второй класс

Раздел 2. Искусство средних веков

Тема 1. Искусство Византии

Связь Византии с Римской Империей. Христианство - государственная религия. Архитектура. Базилика, ее происхождение и устройство. Развитие крестово-купольного храма из базилики. Собор Святой Софии. Градостроительство в Константинополе. Архитектура балканских стран (Болгарии, Сербии) - продолжение византийских традиций.

Живопись, ДПИ. Иконы, их происхождение и роль в христианском культе. Мозаика, фрески. Миниатюра (влияние классического искусства). Ювелирное искусство, резьба по кости.

Тема 2. Искусство Древней Руси (11-14 вв.)

Архитектура. Связь с архитектурой Византии. Киев, Собор Св. Софии.

Новгород, Смоленск. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.

Иконопись. Становление русской иконописи, ее связь с иконописью Византии, отличительные черты. Формирование региональных школ: новгородская, псковская, московская. Феофан Грек, Андрей Рублев.

Сложение централизованного государства в Московской Руси. «Москва - Третий Рим»

Участие итальянских зодчих в строительстве Московского Кремля. Кремли в других русских городах (Нижний Новгород, Тула), крепостное зодчество 16-17 вв. (Ипатьевский и Богоявленский монастыри в Костроме). Ц. Вознесения в Коломенском – первый шатровый храм. Ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, собор Василия Блаженного (Покровский). Ц. Богоявления в селе Красное-на-Волге. Узорожье в русской архитектуре 17 в., храмы Москвы, Костромы, Ярославля. Проникновение западноевропейских влияний в русскую живопись. Симон Ушаков, Гурий Никитин и его школа.

Тема 3. Романский стиль

Понятие о средневековье. Феодалная раздробленность, слабое развитие городов. Роль монастырей в средневековой культуре.

Романская архитектура. Влияние римской архитектуры на романскую. Конструктивные особенности: полукруглые арки и своды. Стилистические черты. Региональные особенности. Италия: "инкрустационный стиль", Кампо дельи Мираколи в Пизе. Купольная архитектура: ц. Апостолов в Константинополе, собор Св. Марка в Венеции, купольная архитектура Франции. Имперские соборы в Германии.

Гражданское строительство - феодальные замки, их устройство и эволюция.

Романская скульптура. Связь скульптуры и архитектуры. Примеры: скульптура баптистерия в Парме, собор Сен-Трофим в Арле.

Романская миниатюра. Рукописные книги. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 5. Готический стиль.

Происхождение готической архитектуры. Стрельчатые арки, своды на нервюрах, их преимущество перед романскими сводами и арками. Контрфорсы, аркбутаны, окно-роза, планировка готических соборов.

Готическая архитектура Франции. Ранняя готика, ц. Сен-Этьен в Кане, аббатство Клюни. Особенности французской готики. Собор Парижской Богоматери, соборы в Амьене, Реймсе, недостроенный собор в Бове.

Архитектура Германии и Чехии. Кельнский собор, собор в Ульме, собор Св. Вита в Праге, собор в Кутной Горе, Владиславов зал в Праге

Готическая архитектура Англии. Отличия английской готики от континентальной. Вытянутые планы соборов, «перпендикулярный стиль». Нервюры английских храмов. Соборы в Солсбери, Линкольне, Уэльсе, капелла Генриха VII. Готическая архитектура Италии и Испании. Базилика Св. Франциска в Ассизи, Санта Мария дель Фьоре, Миланский собор. Собор в Бургосе, собор в Сеговии

Гражданская готическая архитектура. Ратуши, дома горожан

Готическая скульптура. Предназначение готической скульптуры (украшение соборов), ее эволюция. Отличия от романской скульптуры. Собор Парижской Богоматери (горгульи), собор в Реймсе. Германия – собор в Бамберге, собор в Наумбурге. Резные алтари в Германии 15 в.

Интернациональная готика. Книжная миниатюра, готический шрифт, костюм, ДПИ. Роскошный часослов Герцога Беррийского

Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения

Тема 6. Проторенессанс

Происхождение термина "Возрождение" ("ренессанс") Периодизация.

Культура Италии накануне эпохи Возрождения. Города. Сан-Джиминьяно и его башни. Сиена и Флоренция – соперничество двух городов, история строительства Сиенского и Флорентийского соборов

Живопись и скульптура проторенессанса. Влияние византийской иконописи на итальянскую живопись 13 столетия. Художники конца 13 века: Чимабуэ, Пьетро Каваллини, Якопо Торрити. Дуччо, «Маэста». Джотто – «первый художник ренессанса». Изменения в живописи этого времени: работа с натурой, попытки построение трехмерного пространства. Работы Джотто в ц. Св. Франциска в Ассизи, роспись Капеллы дель Арена в Падуе. Братья Лоренцетти, «Аллегория доброго и злого правлений» в Сиене (знакомство с понятием «аллегория»). «Триумф смерти» в Пизе. Альтикьеро. Скульптура: Джованни и Никколо Пизано, возрождение античных традиций в скульптуре.

Тема 7. Раннее Возрождение.

Флоренция, как ведущий центр итальянского кватроченто. Роль семьи Медичи. Филиппо Брунеллески: купол Флорентийского собора, Воспитательный дом, ц. Сан Лоренцо. Л.-Б. Альберти. Палаццо, как типичное строение эпохи ренессанса. Особенности стиял ренессанс в архитектуре.

Скульптура. Лоренцо Гиберти, Донателло, Верроккио. Влияние античности на формирование скульптуры Возрождения. Конные памятники (Гаттамелата, Коллеони)

Интерес художников кватроченто к окружающему миру. Изучение анатомии и пропорций человеческого тела. Открытие перспективы (понятие о единой точке схода, масштабах глубины). Оль перспективы для реалистического искусства. Интерес к личности человека, появление портрета, как самостоятельного жанра живописи. Художники: Мазаччо, Фра Анжелико, Пьеро делла Франческа, Мантенья, Антонелло да Мессина, Джованни

Беллини, Гирландайо, Боттичелли. Особенности региональных школ (флорентийская, феррарская, венецианская).

Тема 8. Высокое Возрождение.

Сравнение живописи Раннего и Высокого Возрождения. Причины стилистических изменений. «Эпоха титанов».

Леонардо да Винчи. Обучение у Верроккио, Ранние работы. «Тайная вечеря», «Мона Лиза». Особенности зрелого стиля Леонардо. Техника sfumato. Леонардо как естествоиспытатель и изобретатель. Судьба наследия Леонардо да Винчи. Проблема атрибуции и подлинности картин.

Рафаэль. Влияние манеры Перуджино на Рафаэля. Рафаэль - «Мастер Мадонн», «Сикстинская Мадонна». Роспись Ватиканского дворца. Живопись Рафаэля как воплощение гармонии. Влияние Рафаэля на искусство последующих эпох.

Фра Бартоломео, Джорджоне, Корреджо, Андреа дель Сарто.

Микеланджело. Обучение у Гирландайо. Ранние работы: «Пьета», «Давид». Гробница Медичи, гробница Юлия II, статуи рабов. Роспись сводов Сикстинской капеллы, фреска «Страшный суд». Переход от высокого Возрождения к позднему.

Тема 9. Позднее Возрождение

Маньеризм. Особенности стиля, причины его появления. Крупнейшие представители: Понтормо, Пармиджанино, Бронзино, Россо (живопись), Бенвенуто Челлини (скульптура). Влияние маньеризма на искусство других стран (стиль Фонтелло). Венецианская школа. Тициан: раннее и позднее творчество. Драматизм, эмоциональность, сложные композиции – черты венецианской живописи конца 16 века («Св. Себастьян» Тициана). Веронезе. Тинторетто. Сравнение картин на одинаковые сюжеты, созданных в эпоху раннего, высокого и позднего Возрождения. («Тайная вечеря», «Св.

Себастьян»)

Влияние античности на формирование архитектуры ренессанса. Донато Браманте: Тьемпетто, ватиканский дворец, проект собора Св. Петра. Собор Св. Петра – главный храм католической церкви: история строительства. Архитекторы 16 в.: Антонио да Сангалло, Вазари (Галерея Уффици). Начало формирования стиля барокко: Микеланджело (Капитолий, собор Св. Петра), Виньола. Андреа Палладио и появление палладианства. (Базилика в Виченце, театр Олимпико, вилла Ротонда)

Тема 10. Северное Возрождение

Природа и политическая история Нидерландов. Интерес к окружающему миру в готическом искусстве (миниатюры братьев Лимбург). Реализм как основная черта нидерландского искусства. Слабое влияние античности.

Рождение нидерландской живописи: Робер Кампен. Ян Ван Эйк: Гентский алтарь, «Портрет четы Арнольфини». Появление масляной живописи. Рогир ван дер Вейден («Страшный суд»), Дирк Боутс, Гуго ван дер Гус. Реализм и фантастика в творчестве Иеронима Босха («Сад земных наслаждений», «Воз сена»), символика живописи Босха.

Питер Брейгель – крупнейший нидерландский живописец 16 в. Политическая ситуация в Нидерландах второй пол 16 в. Картины Брейгеля: «Крестьянская свадьба», «Страна лентяев», «Нидерландские пословицы», «Триумф смерти», «Охотники на снегу».

Готическое и ренессансное начала в искусстве Германии. Мартин Шонгауэр.

Альбрехт Дюрер - крупнейший художник германского Возрождения. Ранние работы. Автопортреты. Зарисовки с натуры. Картины: «Праздник четок», «День всех святых». Труды по пропорциям и перспективе. Влияние Дюрера на развитие искусства гравюры. (Серии «Жизнь Марии», «Апокалипсис»)

Лукас Кранах, Альбрехт Альтдорфер. Ганс Гольбейн Младший –

крупнейший немецкий портретист 16 в. «Портрет французских послов»

Третий класс

Раздел 3. Искусство XVII-XVIII веков

Тема 1. Стиль барокко. Его происхождение и особенности

Причины эволюции стиля в архитектуре и пластических искусствах. Психологические причины, технологические причины.

Новые технологии в архитектуре 16-17 вв.: своды на распалубках, эллиптические арки, овальная планировка, зеркальные своды. Стремление архитекторов создать целостный ансамбль, синтез искусств. Сложные пространственные построения. Сложность формы – основополагающая черта барокко.

Черты барокко в живописи, скульптуре. Барокко в других видах искусства (литература, музыка)

Тема 2. Искусство Италии 17 в.

История строительства собора Св. Петра – от ренессанса к барокко. Ц. Иль Джезу. Роль иезуитов в распространении нового стиля. Раннее барокко Дж. делла Порта, Карло Мадерна. Архитектура итальянского барокко сер. 17 в.: Пьетро да Кортоне, Франческо Борромини (ц. Сан Карло), Лоренцо Бернини (пл. Св. Петра, ц. Сант Андреа ин Квиринале). Гварино Гварини и его последователи.

Лоренцо Бернини – крупнейший итальянский скульптор 17в. Работы: фонтан Четырех рек, «Экстаз Св. Терезы Авильской», оформление интерьера собора Св. Петра. Последователи Бернини

Академизм в живописи конца 16-нач. 17 вв. Братья Карраччи и их последователи: Доменикино, Гверчино, Гвидо Рени.

«Натурализм» Караваджо как противоположность академизму. Картины Караваджо: «Вакх», «Ужин в Эммаусе», «Призвание апостола Матфея», «Положение во гроб», «Распятие Св. Петра». Караваджизм в итальянской живописи: Орацио и Артемизия Джентиллески, Бернардо Строцци. Караваджизм в живописи других стран: Валантен де Булонь, Жорж де Латур, утрехтские караваджисты.

Плафонная живопись: Пьетро да Кортоне, Андреа дель Поццо, Себастьяно Риччи

Тема 3. Искусство Испании 17 века

Архитектура Испании. Эскориал как символ могущества испанских королей. Архитектура 17 в.. Скульптура и ретабло в испанских церквях. Особенности испанского искусства: религиозность и реализм. Испанская мода конца 16-нач. 17 в. Испанский портрет: Алонсо Санчес Коэльо, Пантоха де ла Крус. Эль Греко: ранние работы (иконы), работы итальянского периода. Особенности творческой манеры Эль Греко. «Погребение графа Оргаса», «Поклонение пастухов», «Моление о чаше», «Лаокоон».

Расцвет испанского реалистического искусства в 17 веке. Франсиско Сурбаран, Хосе Рибера, Бартоломе Эстебан Мурильо. Веласкес – крупнейший художник 17 века. Ранние работы: «Продавец воды», «Завтрак». Влияние Караваджо. «Триумф Вакха». Портреты членов королевской семьи, придворных, карликов и шутов. «Сдача Бреды», «Пряхи», «Менины». Последователи Веласкеса.

Тема 4. Искусство Фландрии 17 века

Архитектура Фландрии 17 в. Особенности раннего фламандского барокко. Дом Рубенса, Рубенс как архитектор.

Живопись. Ян Брейгель Бархатный. Питер Пауль Рубенс – крупнейший фламандский художник 17 в. Особенности индивидуальной манеры. Ранние

работы. «Распятие», «Снятие с креста». Цикл «Жизнь Марии Медичи». «Персей и Андромеда», «Союз земли и воды». Портреты. Роль Рубенса в искусстве 17-18 вв.

Франс Снейдерс. Появление натюрморта как самостоятельного жанра (ранние примеры- Питер Артсен, Иоахим Бейкелар). Якоб Йорданс.

Антонис Ван Дейк. Портреты семьи Карла I и английских аристократов. Религиозные работы: «Св. Иероним», «Мадонна с куропатками». «Шествие Силены»

Тема 5. Искусство Голландии 17 века

Особенности социально-экономического развития Голландии 17 в. Возросшая роль буржуазии. Быт голландцев 17 столетия. «Малые голландцы». Формирование основных жанров живописи в 17 веке.

Пейзаж: Хендрик Аверкамп, Геррит Беркхейде, Адриан ван де Вельде, Якоб ван Рейсдал, Альберт Кейп.

Натюрморт: Питер Клас, Виллем Хеда. Символика голландского натюрморта.

Бытовой жанр: Ян Стен, Герард Терборх, Питер де Хох

Портрет – Франс Хальс. Особенности индивидуального стиля Хальса.

Творчество Яна Вермеера Дельфтского – вершина голландского реализма. Проблема камеры-обскуры. Хан ван Меегерен и фальсификация работ Вермеера.

Рембрандт ван Рейн. Автопортреты. Ранние работы: «Даная», «Автопортрет с Саскией». «Ночной дозор». Стиль позднего Рембрандата: «Портрет старушки», «Портрет старика в красном», «Возвращение блудного сына». Офорты Рембрандта. Ученики и последователи Рембрандта.

Тема 6. Искусство Франции 17 века

Жак Калло – выдающийся мастер гравюры. Разнообразие французской живописи в первой половине 17 в.: братья Ленен, Симон Вуэ. Появление классицизма во Франции. Черты стиля классицизм, сравнение классицизма и барокко (таблица). Сюжеты: «Суд Соломона» (Пуссен и Леонарт Брамер), «Отдых на пути в Египет» (Пуссен и Ван Дейк), «Персей и Андромеда» (Пьер Миньяр и Рубенс).

Никола Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Клод Лоррен – мастер идиллического пейзажа

Абсолютизм во Франции. Версаль – крупнейший регулярный парк своего времени. Барокко и классицизм во французской архитектуре 17 в. Франсуа Мансар, Клод Перро, Жюль Ардуэн Мансар. (Дом и Собор инвалидов в Париже). Французская скульптура 17 в.: Пьер Пюже, Франсуа Жирардон.

Искусство 18 века

Тема 7. Стил ь рококо. Искусство Франции 18 в.

18 в. – вершина в развитии каменной архитектуры. Фрауэнкирхе в Дрездене, Собор Св. Микулаша в Праге (Мала страна), Азамкирхе, дворец архиепископов в Вюрцберге. Рококо как дальнейшее развитие идей и форм барокко. Отличие рококо от барокко: большая легкость. Изящество, изысканность. Изобретение собственного фарфора в Европе в нач. 18.в. Изделия из фарфора как выражение «духа рококо». Эпоха рококо как «галантный век». Мода и быт в эпоху рококо. Интерес ко всему необычному, экзотическому: стиль шинуазри, серия гравюр «Обитатели луны» Филиппо Моргена.

Распространение техники пастели в эпоху рококо. Розальба Карьерра, Жан-Этьен Лиотар («Шоколадница»)

Франция – самая могущественная страна Европы 18 в. и законодательница

мод. Французская живопись эпохи рококо. Антуан Ватто («Итальянские комедианты», «Путешествие на остров Цитеру»), Франсуа Буше («Купание Дианы», «Дама за туалетом», портреты маркизы де Помпадур»), Оноре Фрагонар – представители раннего, зрелого и позднего рококо.

Влияние идей французского Просвещения на живопись. Жан-Батист Шарден – натюрморты, бытовой жанр. Жан-Батист Грёз – нравоучительные картины.

Скульптура. Этьен–Морис Фальконе («Медный всадник»). Жан-Антуан Гудон – портреты Вольтера.

Тема 9. Искусство Англии и Италии 18 века.

Английская архитектура конца 17-нач. 18 в. Кристофер Рен. Строительство собора Св. Павла в Лондоне.

Связь английской живописи и литературы. Уильям Хогарт – первый подлинно национальный английский художник. Серии нравоучительных картин и гравюр: «Карьера мота», «Модный брак». Портреты Хогарта. Трактат «Анализ красоты», его роль в мировой эстетике. Влияние Хогарта на становление и развитие английской карикатуры.

Сентиментализм в английском искусстве 18 в. Появление пейзажных парков, начало «готического возрождения». Томас Гейнсборо – крупнейший представитель сентиментализма («Утренняя прогулка», «Голубой мальчик», «Дама в голубом»). Изменения в моде во второй половине и конце 18 в.

Художники конца 17- нач. 18 в. Себастьяно Риччи, Алессандро Маньяско – переход от барокко к рококо. Джованни-Баттиста Тьеполо – выдающийся мастер декоративной живописи. (Роспись Дворца архиепископов в Вюрцберге).

Венеция как центр итальянского искусства. Развитие жанра городского пейзажа (ведуты). Каналетто, Бернардо Белотто, Микеле Мариески – работы в Венеции и других городах Европы. Использование портативной камеры-

обскуры в работе над пейзажем. Франческо Гварди – предшественник импрессионизма.

Пиранези – крупнейший гравер 18 столетия. Серии «Виды Рима», «Темницы».

Тема 10. Русское искусство первой половины 18 века.

Проникновение западноевропейских влияний в русское искусство в конце 17 в. Нарышкинский стиль в архитектуре: ц. Покрова в Филях, ц. Знамения в Дубровицах. Конструкция «восьмерик на четверике» - типичная для нарышкинских церквей. Реалистические тенденции в живописи (Карп Золотарев), парсуны. Изменения в быту и в моде.

Архитектура первой половины 18 в. Основание и строительство Петербурга. Петровское барокко. Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Кунсткамера, здание 12 коллегий. Летний сад, Петергоф (история строительства дворца и парка). Расцвет русской архитектуры в середине 18 века. Франческо Бартоломео Растрелли: Смольный собор и монастырь, Зимний дворец (история строительства), Екатерининский дворец в Царском Селе, Андреевская ц. в Киеве. Барокко в русской провинции – Степан Воротилов (Колокольня Успенского собора в Костроме, церкви в Нерехте)

Скульптура первой половины 18 в. – Карло Бартоломео Растрелли (бюст неизвестного, бюст Петра I, «Анна Иоанновна с арапчонком»).

Живопись первой половины 18 в. Иностранные живописцы: Таннауэр, Каравакк. Иван Никитин. Ранние портреты Никитина – портреты Анны Петровны и Прасковьи Иоанновны, зрелые работы – портрет канцлера Головкина, «Портрет напольного гетмана». Андрей Матвеев, Иван Вишняков. Отсутствие специального художественного образования в России того времени и связанные с этим трудности.

Тема 11. Русское искусство второй половины 18 в.

Переход от барокко к классицизму в архитектуре екатерининского времени. Академия художеств – первый памятник русского классицизма (арх. Валленде-ла-Мот, Кокоринов). В.И. Баженов – проект Кремлевского дворца, дом Пашкова, дворец в Царицине. А.Е. Старов - Таврический дворец.

Перестройка русских городов по регулярным планам при Екатерине II. Планировка Костромы, трудности ее осуществления. Строительство торговых рядов в Костроме.

Скульптура второй половины 18 в. Ф.И. Шубин. Портрет Ломоносова, портрет Голицина, портрет Павла I.

Русская живопись второй половины 18 века. основание Академии художеств, принципы обучения в Академии. Академизм в русской живописи: А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов.

Портретисты: Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский

Четвертый класс

Раздел 4. Искусство 19-20 веков

Тема 1. Неоклассицизм в европейском искусстве.

Классицизм и неоклассицизм. Неоклассицизм, как реакция на рококо. Ориентация на античное искусство (Винкельман, Лессинг). Архитектура неоклассицизма. Проекты Леду. Пантеон (ц. Св. Женевиевы) в Париже. Стиль ампир как поздняя фаза неоклассицизма

Живопись и скульптура неоклассицизма. Р. Менгс. Ж-Л. Давид - наиболее яркий представитель направления. Картины: "Клятва Горациев", "Смерть Сократа", "Смерть Марата", "Наполеон на перевале Сен-Бернар" Последователи Давида. Скульптура: А. Канова, Б. Торвальдсен.

Тема 2. Романтизм в европейском искусстве.

Общая характеристика. Романтизм как протест против существующих норм и правил. Стремление романтиков уйти от обыденности, интерес ко всему причудливому, таинственному и загадочному. Интерес к дикой природе, снам, видениям, экзотическим странам, средневековью (в противоположность античности). Связь с национальными движениями. Неоготика в архитектуре. Появление новых жанров литературы (исторический роман, роман ужасов, детектив). Влияние романтизма на искусство последующих эпох

Живопись романтизма. Франция - Т.Жерико, Э. Делакруа. Стилистические отличия от неоклассицизма (сравнение картин "Наполеон на перевале Сен-Бернар" Ж.-Л. Давида и "Офицер конных егерей" Т. Жерико). Испания - Ф. Гойя. Англия: У. Блейк, Дж.-М.-У. Тёрнер. Германия - К.-Д. Фридрих. Новое понимание роли художника.

Тема 3. Русское искусство первой пол. 19 века

Русская архитектура первой пол. 19 века, господство классицизма и ампира. А. Н. Воронихин, А.Д. Захаров, В.П. Стасов, К.И. Росси. Архитектура Костромы - П. И. Фурсов

Русская живопись первой пол. 19 в. Академизм в русской живописи: Ф. Бруни, К.П. Брюллов, А.А. Иванов (связь с назарейцами). Портрет: О.Ф. Кипренский, В.А. Тропинин. Рождение реализма в русском искусстве: А.Г. Венецианов и художники его школы. Пейзаж - С.Ф. Щедрин, братья Чернецовы.

Тема 4. Русское искусство второй половины 19 века. Передвижники

Критический реализм в русском искусстве середины 19 века. П.А. Федотов, В.Г. Перов. "Бунт 14-и", образование Товарищества передвижных выставок. Художественные и идеологические принципы движения.

Бытовой и исторический жанры: И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов. Пейзаж: А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, А.М. Васнецов, И.И. Левитан. Стилистические изменения.

Тема 5. Импрессионизм.

Появление фотографии, ее влияние на развитие живописи. отказ живописцев от буквального воспроизведения окружающего мира (эта роль отводится фотографии). Трехкомпонентная теория зрения. Изобретение тюбиков для краски и начало систематической работы на пленэре. Цвета на картинах становятся более чистыми и яркими. Ф.Г. Вальдмюллер, прерафаэлиты. Барбизонцы. Изображение природы в непрерывном изменении (Добиньи).

Салонный академизм в искусстве 19 в.

Роль ежегодных выставок (Салонов) в художественной жизни Франции 19 в. «Салон отверженных». Эдуард Мане – вызов вкусам 19 столетия. «Олимпия», «Завтрак на траве», «Расстрел императора Максимилиана». Влияние японского искусства (Портрет Э. Золя).

Особенности импрессионизма: стремление передать мимолетные впечатления, движение, постоянное изменение окружающего мира. «Незаконченность» работ импрессионистов. Композиция у Эдгар Дега. Серии «Скачки», «Балет».

Клод Моне – наиболее яркий представитель импрессионизма. Эволюция творческой манеры. Серии работ «Тополя», «Стога сена», «Руанский собор», «Кувшинки». Зрительные впечатления от предметов важнее, чем сами предметы, связь импрессионизма и солипсизма.

Другие импрессионисты: О. Ренуар, А. Сислей, К. Писсаро, Г. Кайботт, Б. Моризо.

Импрессионизм в скульптуре: О. Роден, П. Трубецкой.

Тема 6. Постимпрессионизм и модерн

Дальнейшее развитие идей импрессионистов. Дивизионизм (пуантилизм), его отличия от импрессионизма (Ж. Сёра, П. Синьяк).

Поль Сезанн. Близость к импрессионистам и отличие от них. «Натюрмортный подход» к живописи. Перспектива у Сезанна.

Винсент Ван Гог. Биография. Ранние работы, формирование индивидуального стиля (влияние японской гравюры, импрессионизма). Жизнь в Арле, крупнейшие работы. Непризнание при жизни и посмертная слава Ван Гога

Поль Гоген. Ранние работы, близость к импрессионизму. Сотрудничество с Ван Гогом, перезд на Таити. Отрицание классического искусства и интерес к наивному искусству. Плоскостность. Декоративность. Влияние Гогена на молодых художников того времени (группа «Наби», клуазонисты)

Архитектура второй половины 19 в. Исторические стили и эклектика. Причины кризиса в архитектуре. Использование новых конструкций (сталь, железобетон, стекло). Хрустальный дворец в Лондоне, архитектура Всемирных выставок. Модерн – последний «большой стиль», его черты. Архитекторы: А. Гауди (собор Св. Семейства, парк Гуэль), В. Орта, О. Шехтель. Модерн в архитектуре русских городов: Москва, Петербург, Кострома.

Стремление к синтезу искусств в стиле модерн. Зарождение дизайна – У. Моррис. Дизайн интерьера, мебели, изделия из стекла (Л.-К. Тиффани) Появление теории «Искусство ради искусства», ее влияние на стиль модерн. Развитие графики (искусство книги, рекламный плакат): Обри Бердсли, Альфонс Муха, Анри Тулуз-Лотрек. Журнал «Югенд»

Живопись модерна: М.А. Врубель, Г. Климт, П. Рансон. Журнал и движение «Мир искусства» в России

Тема 7. Модернизм. Искусство начала 20 в.

Новые открытия в науке и технике и изменения в обществе в начале 20 в. Реакция художников на эти изменения. Модернизм как совокупность различных направлений в начале 20 в. Их общие черты: стремление к преобразованию общества и природы, отрицание классического искусства, интерес к наивному и примитивному искусству. Отказ от сюжетности, «мимезиса» и рождение абстрактного искусства.

Течения: фовизм (А. Матисс, А. Дерен), экспрессионизм (Ф. Марк, Э. Нольде, Э.-Л. Кирхнер, В.В. Кандинский), кубизм (П. Пикассо. Х. Грис), футуризм (Маринетти, Дж. Балла). Русский авангард: К. Малевич, М. Ларионов и Н. Гончарова, А. Родченко, В. Маяковский. Связь живописи и поэзии в искусстве авангарда. Эпатаж, стремление к абсурду.

Появление дадаизма. М. Дюшан.

Тема 10. Реализм и сюрреализм в искусстве 20 века.

Кризис авангардного искусства во время Первой Мировой войны. Возвращение ряда художников к фигуративной живописи (П. Пикассо. К. Малевич). Появление «производственного искусства» в СССР и Германии (Баухауз). Фигуративная живопись 1920-1930 гг. в СССР (группировки «ОСТ», «13», В.А. Фаворский, А.П. Самохвалов, А.А. Дейнека). Становление соцреализма в СССР.

Фигуративное искусство в странах Запада («Новая вещественность», новеченто, риджионализм, магический реализм). Сюрреализм, как искусство абсурда. Сальвадор Дали и его роль в культуре 20 века. М. Эшер и развитие имп-арта.

Тема 11. Современное искусство. Постмодернизм. Новые технологии.

Развитие массовой культуры в 20 веке. Тиражируемость и доступность искусства. Появление и развитие кино, поп- и рок-музыки. Роль Интернета и

проблема авторских прав. Течения в искусстве второй половины 20-начала 21 века. Поп-арт, как реакция на массовую культуру. Гиперреализм. граффити, 3D-рисунки на асфальте.

Пути развития искусства в будущем (дискуссия).

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Основной формой контроля знаний учащихся является устный опрос в начале и конце занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке докладов, презентаций, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,

По завершении изучения предмета «История изобразительного

искусства» проводится итоговая аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Учащиеся, активно занимавшиеся в течение учебного года от зачета освобождаются.

По итогам зачета выставляется оценка 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

- Легко ориентируется в изученном материале.
- Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
- Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
- Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
- Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

Оценка 4 «хорошо»

- Легко ориентируется в изученном материале.
- Проявляет самостоятельность суждений.
- Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
- Выполнены практические работы не совсем удачно.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.

- Ответ носит в основном репродуктивный характер.
- Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.
- Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Большинство занятий проводится в форме беседы с учащимися. Учащиеся должны чувствовать себя активными участниками образовательного процесса, задавать интересующие их вопросы педагогу, участвовать в обсуждении пройденного материала. В случае возникновения спорных моментов допускается использование электронных устройств для поиска информации в сети Интернет учащимися и учителем прямо на уроке. При этом педагог должен уметь различать авторитетные и неавторитетные источники информации и учить этому детей

Важно помнить, что почти любая информация из программы, предусмотренной настоящим курсом, является общедоступной и поэтому педагог не должен видеть основной своей задачей дать как можно больше сведений учащимся путем записи под диктовку. Вместо этого большая часть времени должна уделяться демонстрации визуального материала: фотографий памятников архитектуры, репродукций картин и т.д. Современные технологии позволяют рассмотреть все это в подробностях. Цифровые иллюстрации должны иметь хорошее разрешение, репродукции картин по цвету максимально соответствовать оригиналам (можно рекомендовать репродукции из интернет-проекта Google Art Project). При изучении трехмерных памятников искусства (архитектуры, скульптуры) желательно показывать объекты с различных ракурсов и при разном освещении для создания у учащихся наиболее полного визуального представления о них. Также желательно показывать учащимся гипсовые слепки с известных произведений скульптуры из фонда школы.

Также в процессе обучения могут быть использованы фильмы по искусству. Однако важно помнить, что фильмов, рассчитанных на детскую и

подростковую аудиторию сравнительно немного. Одной из целей, с которой ранее демонстрировались фильмы был показ хороших изображений произведений искусства, современные же технологии, как уже говорилось выше, позволяют создать визуальные представления о том или ином произведении искусства и без этого. К тому же фильм не заменяет живого общения между учениками и педагогом.

По возможности следует знакомить учащихся с оригиналами произведений мирового искусства. Для этого организуются экскурсии в музеи, в т.ч. поездки в другие города. Изучение архитектурных стилей, градостроительства в различные эпохи можно проводить в процессе экскурсий по родному городу. Так, Кострома является ярким примером города с регулярной планировкой конца 18- нач. 19 вв., в городе много выдающихся памятников архитектуры 16-20 вв. Вообще, на уроках важно подчеркивать связь культуры родного края с мировой культурой.

Трудности в работе с учащимися и пути их преодоления

Занятия в художественной школе в большинстве случаев проходят во второй половине дня или вечером, после обучения в общеобразовательной школе. При этом, если занятия по рисунку, живописи, композиции и скульптуре представляются собой совершенно иной род деятельности, нежели большинство школьных уроков, то занятия по истории искусств по своей форме мало чем отличаются от последних. Несколько часов, проведенных за партами, ведут к тому, что учащиеся устают, и усвоение материала требует от них больших усилий. Задача преподавателя сводится к тому, чтобы сделать подачу материала как можно более разнообразной и интересной. Так, лекция или запись под диктовку представляются неэффективными, эти формы урока лучше сочетать с беседой. Учитель должен постоянно контролировать, понимают ли ученики материал, достаточны ли их знания для изучения вопросов, которые рассматриваются на уроке. С этой целью задаются вопросы, как всему классу, так и отдельным ученикам. Для более

глубокого усвоения материала и большей заинтересованности учащихся учитель должен проводить параллели между изучаемым материалом и информацией, которая хорошо знакома детям. Это могут быть факты из жизни, литературы, художественных фильмов (в том числе анимационных), в отдельных случаях видеоигр.

В свою очередь преподаватель должен быть готов ответить на вопросы учащихся, которые могут быть самыми неожиданными. Это требует от учителя глубокого знания темы. Часто вопросы детей не относятся непосредственно к истории искусства, но могут касаться подробностей биографии художника, деталей быта той или иной эпохи, исторических фактов, сюжетов произведений, по мотивам которых созданы картины. Как бы ни был широк кругозор учителя, он не всегда может сразу дать эти ответы. В таком случае можно привлечь самих учащихся к поиску ответов на вопросы, в первую очередь, с привлечением сети Интернет. Класс может быть разбит на группы, или учащиеся будут заниматься поиском индивидуально. В любом случае, наиболее активные из них, быстрее нашедшие информацию и хорошо ее усвоившие заслуживают поощрения.

Также работа с Интернетом может быть использована для усвоения учащимися общеизвестных сведений, например, они могут самостоятельно найти факты, относящиеся к биографии художника, характеристику того, или иного стиля или течения в искусстве. Лучше, если работа может осуществляться в команде. После ее завершения учитель должен проверить, насколько правильно усвоили материал учащиеся. Работа с Интернетом по теме занятия может отвлечь учащихся от электронных игр или проведения времени в социальных сетях, что является существенной проблемой в последние годы. По опыту своей работы мы можем сказать, что высокие результаты в таком случае могут давать как гиперактивные, так и замкнутые дети.

Также следует помнить, что основную часть информации (до 80%) человек

получает через зрение, а не через слух и другие каналы. Яркие, качественные репродукции в хорошем разрешении будут привлекать внимание детей и хорошо запоминаться ими. С этой же целью следует записывать основные понятия, имена художников, названия произведений, желательно в текстовом редакторе на компьютере и выводить на экран. Классную доску можно использовать для подачи материала в графическом виде. На ней можно изображать, например, архитектурные конструкции, проводить композиционный анализ произведений искусства и т.д.

При оценке ответов учащихся следует большее внимание уделять не буквальному повторению фактов и дат, а способности анализировать произведения искусства, в первую очередь со стилистической точки зрения: определять стиль, эпоху, страну, в отдельных случаях автора произведения по его индивидуальной манере. Нет ничего предосудительного в том, что для уточнения отдельных фактов учащийся воспользуется записью в тетради или поиском в Интернете. В наше время доступность информации позволяет вместо запоминания отдельных фактов сосредоточиться на более глубоком понимании исторических закономерностей, в том числе и в области развития искусства.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы:

1. Александров В.Н. История русского искусства. Минск, 2007.
2. Алленов М. М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М.: 1989 г.
3. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. СП-б., 2009
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2000
5. Всеобщая история искусств. Т. 1-5. М, 1960-1964

6. Галлуцци Ф. Пикассо. М. 1998 г.
7. Геташвили Н.В. Леонардо. М, 2011
8. Гнедич Л.Л. История искусств. М., 2005 г.
9. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007
10. Дасса Ф. Барокко. Архитектура между 1600 и 1750 гг. М., 2004
11. Дворжак М. История искусств как история духа. СПб.: «Академический проект», 2001 г.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1-2, М., 1991
13. Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., 2000г.
14. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. М., 1988 г.
15. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. М., 2007 г.
16. Искусство Древней Греции/ Памятники мирового искусства. М., 1974
17. Искусство Древнего Востока/ Памятники мирового искусства. М., 1968
18. Искусство этрусков и Древнего Рима/ Памятники мирового искусства. М., 1980
19. Искусство Италии. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2001 г.
20. Искусство Италии 16 в. / Памятники мирового искусства. М., 1984
21. Искусство Раннего Возрождения. Италия, Нидерланды, Германия. М., 1980
22. История мировой живописи. XIX век. Новые стили. М., 2009
23. История мировой живописи. Викторианская живопись и прерафаэлиты. М., 2008
24. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002 г.

25. Комарова Т. С. Дети в мире творчества. – М.: 1995 г.
26. Копылова. А. В. Технология урока искусства. М., 2004 г.
27. Лебедевский М. Рафаэль. М., 1997 г.
28. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. Спб, 2007
29. Лисовский В.Г. Академия художеств. Л., 1982 г.
30. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1974
31. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. Средневековье, Возрождение. М., 1974
32. Мировое искусство. Иллюстрированная энциклопедия. Импрессионизм. СПб, 2007
33. Мосик И. Г. Мастера северного возрождения. СПб, 2006 г.
34. Направления и течения от импрессионизма до наших дней/ Мировое искусство, иллюстрированная энциклопедия. Спб., 2008
35. Недошивин Г. Очерки теории искусства. М., 1953 г.
36. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л.: 1981г.
37. Неменский Б. М. Познание искусством. М., 2000 г.
38. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». СПб.: «Азбука-классика», 2004 г.
39. Пунин Л.Л. Искусство Древнего Египта. Раннее Цпрство, Древнее Царство. СПб., 2008
40. Рачева Е. П. Великие итальянские художники. М., 2004 г.
41. Ревалд, Дж. Импрессионизм. М., 1991
42. Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов. М., 1971 г.
43. Семенов В.А. Первобытное искусство. СПб, 2008
44. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV-XV вв. СПб.,

2007

45. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI в. СПб., 2007
46. Торопыгина М.Ю. Веласкес. М, 2008
47. Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII-XIX веков. М.: 1986 г.
49. Фехнер Е. Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М.: 1981 г.
50. Хойзингер Л. «Микеланджело» М., 1996 г.
51. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры» 2001 г.
52. Чаговец Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству.

Рецензия

На программу по учебному предмету «История искусства»

Программа по предмету «История искусства» составлена на основе проектов Министерства культуры от 2012 года и практического опыта преподавателей школы.

Программа структурирована, в ней представлены следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание учебного предмета «История искусства», требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы.

В пояснительной записке дана характеристика учебного предмета, четко определены цели, задачи предмета и его роль в образовательном процессе, отражены сроки реализации, сведения о затратах учебного времени и график аттестации, описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

В разделе «Содержание учебного предмета» представлен учебно-тематический план с указанием количества часов на аудиторную, самостоятельную работу и максимальную учебную нагрузку, а также подробное изложение содержания разделов и тем.

Содержание программы обеспечивает освоение знаний об основных этапах развития изобразительного искусства, понятий изобразительного искусства, знаний основных художественных школ в западно - европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, навыков анализа произведения изобразительного искусства, умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств, что соответствует Федеральным государственным требованиям к дополнительным программам.

Представленная программа по предмету «История искусства» рекомендуется для реализации в МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан.

Рецензент: Фаткуллина Д.Р. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры Изобразительного искусства БГПУ им.М.Акумлы

Рецензия

На программу по учебному предмету «Беседа об искусстве»

Программа по предмету «Беседа об искусстве» составлена на основе проектов Министерства культуры от 2012 года и практического опыта преподавателей школы.

Программа структурирована, в ней представлены следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание учебного предмета «Беседа об искусстве», требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы.

В пояснительной записке дана характеристика учебного предмета, четко определены цели, задачи предмета и его роль в образовательном процессе, отражены сроки реализации, сведения о затратах учебного времени и график аттестации, описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

В разделе «Содержание учебного предмета» представлен учебно-тематический план с указанием количества часов на аудиторную, самостоятельную работу и максимальную учебную нагрузку, а также подробное изложение содержания разделов и тем.

Содержание программы обеспечивает освоение знаний об основных этапах развития изобразительного искусства, понятий изобразительного искусства, знаний основных художественных школ в западно - европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, навыков анализа произведения изобразительного искусства, умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств, что соответствует Федеральным государственным требованиям к дополнительным программам.

Представленная программа по предмету «Беседа об искусстве» рекомендуется для реализации в МАУ ДО «ДШИ» МР Илишевский район Республики Башкортостан.

Рецензент: Имаева А.Г. - заместитель директора по учебной работе
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств" МР Илишевский район РБ

