

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №13»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУУСТВ

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ТЯЖИН 2020 г.

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ №13
Протокол № 5
от «15» августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ №13



Д.М.Тарасенко
«16» августа 2020 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- **Народная культура:**
Учебная литература
Методическая литература
- **Изобразительное искусство:**
Учебная литература
Методическая литература
- **Перечень средств обучения**

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

При реализации программы предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» с дополнительным годом обучения образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года.

Согласно учебному плану (5-летнем и 6-летнем сроках обучения) изучение предмета начинается со второго класса и заканчивается в пятом (шестом) классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 264 часов. Из них: 132 часа – аудиторные занятия, 132 часа - самостоятельная работа

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия											
Аудиторные занятия (в часах)			16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа (в часах)			16	17	16	17	16	17	16	17	132

Максимальная учебная нагрузка (в часах)			32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	1 класс		2 класс		3 класс		4 класс		5 класс		6 класс		
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		6-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	155
Самостоятельная работа (в часах)			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	155
Максимальная учебная нагрузка (в часах)			32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	320
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия (5-летняя программа):

2 - 5 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1 час

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» является осмыслить явления народной культуры

и истории изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачами учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

- Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- Сформировать знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Сформировать знание основных народных художественных промыслов;
- Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;
- Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры;
- Основные понятия изобразительного искусства;
- История изобразительного искусства Древнего мира;
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
- История изобразительного искусства Древней Руси;
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
- История русского изобразительного искусства XVIII века;
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.;
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века;
- История русского искусства второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.;
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.;
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века;

- История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план приводится для варианта программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 6 лет (со второго по шестой классы, итоговая аттестация – в 6 классе).

На основании данного учебного плана образовательная организация может самостоятельно разработать учебно-тематический план для 8 (9)-летнего срока обучения.

Срок освоения образовательной программы

«Декоративно-прикладное творчество» 6 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения 3 полугодие					
	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ				
1.1.	Сущность, структура и функции народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
1.2.	Основные виды народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
1.3.	Особенности народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
1.4.	Синкретический характер народной художественной	Беседа	3	1,5	1,5

	культуры				
1.5.	Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира»				
1.5.1.	Содержание народной культуры и типы мировоззрения	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.2.	Христианство и русская народная культура	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.	Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества				
1.5.3.1.	Главный закон в жизни людей и природы	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.2.	Ритм – способ организации порядка и гармонии	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.3.	Представления о пространстве	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.4.	Знаки четырех стихий	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.5.	Образ Мирового Древа в народном творчестве	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.6.	Человек и мир: моделирование – познание – присвоение	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.7.	Крестьянский дом как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.8.	Русская печь как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.9.	Народный женский костюм как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5

1.5.3.10.	Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
			48	24	24
2 год обучения 4 полугодие					
1.6.	Годичный круг и круг жизни				
1.6.1.	Народный календарь	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.2.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.3.	Встреча весны	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.4.	Народные художественные традиции празднования Пасхи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.5.	Народные художественные традиции празднования Троицы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.6.	Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.7.	Осенние праздники. Встреча зимы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.8.	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре	Комбинированный урок	6	3	3
1.6.9.	Круг жизни на полотняных узорах	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.10.	Ритмы народного праздника	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.	Образы русской духовности				
1.7.1.	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.2.	Образ святого Николая в	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5

	русской традиции	анный урок			
1.7.3.	Русские юродивые и скоморохи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.4.	Духовные стихи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.5.	Хранители традиций. Народный мастер	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.8.	Зачет	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
3 год обучения 5 полугодие					
	Раздел 2. Основные понятия изобразительного искусства				
2.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	6	3	3
	Раздел 3. История изобразительного искусства Древнего мира				
3.1.	Первобытное искусство	Беседа	3	1, 5	1,5
3.2.	История изобразительного искусства Древнего Египта				
3.2.1.	Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).	Беседа	3	1, 5	1,5
3.2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.2.4.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства	Беседа	3	1, 5	1,5

	(XVI – XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).				
3.3.	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)				
3.3.1.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.3.2.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.	Античное искусство				
3.4.1.	История изобразительного искусства Древней Греции				
3.4.1.1.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.1.2.	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.1.3.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.1.4.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	Беседа	6	3	3
3.4.1.5.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.2.	История изобразительного искусства Древнего Рима				
3.4.2.1.	История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5

			48	24	24
3 год обучения 6 полугодие					
3.4.2.2.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
3.4.2.3.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	6	3	3
3.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 4. История искусства стран Западной Европы Средних веков				
4.1.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
4.2.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	6	3	3
4.3.	Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков				
4.3.1.	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.2.	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.5.	Особенности готического стиля во Франции, Германии	Беседа	3	1,5	1,5

	княжества XIV-XV вв.				
5.2.4.2.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.	Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века				
5.3.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.4.	Русское искусство XVII века				
5.3.4.1.	Русская архитектура XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.4.2.	Русская живопись XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	6	3	3
			48	24	24
4 год обучения 8 полугодие					
	Раздел 6. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				
6.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	3	1, 5	1,5
6.2.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Искусство Италии Высокого Возрождения				

6.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.2.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.3.	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.4.	Венецианская школа живописи.	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.	История искусства стран Северного Возрождения	Беседа			
6.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.2.	Возрождение в Германии и Франции	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.				
7.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция	3	1,5	1,5
7.2.	Искусство Италии XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
7.3.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
7.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
7.5.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа	3	1,5	1,5
7.6.	Искусство Франции XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
7.7.	Искусство Франции XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
7.8.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5

7.9.	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5
5 год обучения 9 полугодие					
	Раздел 8. История русского изобразительного искусства XVIII века				
8.1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
8.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
8.3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
8.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.				
9.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	3	1,5	1,5
9.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
9.4.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	3	1,5	1,5
9.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	3	1,5	1,5
	Раздел 10. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века				
10.1.	Искусство Франции второй половины XIX века				

10.1.1.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.2.	Импрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.5.	Постимпрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.2.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	3	1, 5	1,5
10.3.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	3	1, 5	1,5
			48	24	24
5 год обучения 10 полугодие					
	Раздел 11. История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века				
11.1.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.	Русская живопись первой половины XIX века				
11.2.1.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.2.	Венецианов и его школа	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.3.	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.4.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века				

12.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	3	1, 5	1,5
12.2.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа	3	1, 5	1,5
12.3.	Батальная живопись	Беседа	3	1, 5	1,5
12.4.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
12.5.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа	3	1, 5	1,5
12.6.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа	3	1, 5	1,5
12.7.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа	3	1, 5	1,5
12.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 13. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.				
13.1.	Живопись конца XIX - начала XX вв.				
13.1.1.	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа	3	1, 5	1,5
13.1.2.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911)	Беседа	3	1, 5	1,5
13.1.3.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа	3	1, 5	1,5
13.2.	Зачет	Беседа	3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
6 год обучения II полугодие					
13.3.	Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.				
13.3.1.	«Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)	Беседа	3	1, 5	1,5

13.3.2.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)	лекция	3	1, 5	1,5
13.3.3.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)	лекция	3	1, 5	1,5
13.3.4.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917)	лекция	3	1, 5	1,5
	Раздел 14. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.				
14.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
14.2.	Архитектура первой половины XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
14.3.	Модернизм и его направления	лекция	6	3	3
14.4.	Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)	беседа	3	1, 5	1,5
14.5.	Творчество Пабло Пикассо (1881-1973)	беседа	3	1, 5	1,5
14.6.	Демократическое искусство первой половины XX века	лекция	3	1, 5	1,5
14.7.	Изобразительное искусство Латинской Америки	лекция	3	1, 5	1,5
	Раздел 15. История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.				
15.1.	Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
15.2.	Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
15.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	лекция	3	1, 5	1,5

15.4.	Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
			48	24	24
6 год обучения 12 полугодие					
	Раздел 16. История русского изобразительного искусства первой половины XX века				
16.1.	Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)	лекция	3	1, 5	1,5
16.2.	Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов				
16.2.1.	Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)	лекция	3	1, 5	1,5
16.2.2.	«Четыре искусства» (1924 – 1931)	лекция	3	1, 5	1,5
16.2.3.	Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)	лекция	3	1, 5	1,5
16.2.4.	Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)	лекция	3	1, 5	1,5
16.3.	Русское искусство 1930-х годов	лекция	3	1, 5	1,5
16.4.	Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)	лекция	3	1, 5	1,5
16.5.	Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)	лекция	3	1, 5	1,5
	Раздел 17. История русского изобразительного искусства второй половины XX века –				

	начала XXI вв.				
17.1.	Русское искусство 1960 –х гг. Живопись «сурового стиля»	лекция	3	1,5	1,5
17.2.	Русское искусство 1970-х – начала 1990 гг.	лекция	3	1,5	1,5
17.3.	Русское искусство конца XX – начала XXI вв.	лекция	3	1,5	1,5
	Раздел 18. Народные художественные промыслы России				
18.1.	Художественная обработка дерева	лекция	6	3	3
18.2.	Художественная керамика	лекция	3	1,5	1,5
18.3.	Художественный текстиль	лекция	3	1,5	1,5
18.4.	Художественные лаки	лекция	3	1,5	1,5
18.5.	Художественная обработка камня и кости	лекция	3	1,5	1,5
18.6.	Художественная обработка металла	лекция	3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5

**Содержание разделов и тем для срока освоения образовательной
программы «Декоративно-прикладное творчество» 6 лет**

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 3 ПОЛУГОДИЕ

**РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

1.1. Сущность, структура и функции народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодеятельным) художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа.

«Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). Основные функции народной художественной культуры: аксиологическая (сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса); коммуникативная (развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов); действенная (получение новой информации и преобразование имеющейся).

Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности.

Самостоятельная работа: подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте.

1.2. Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с рукотворными, материальными видами народной художественной культуры, и нерукотворными; выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества (устное народное творчество, народное песенное творчество, народные музыкальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье – семейные реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось.

1.3. Особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества (загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента). Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратит внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

Самостоятельная работа: записать в тетради варианты одной загадки, выявить традиционный компонент и вариативный.

1.4. Синкретический характер народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о синкретическом характере народного искусства (соединении в одном произведении разных видов искусства: танец, пение, народный костюм и др.).

Задачи: вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов; разучить местные варианты хороводов «Дрема», «А мы просо сеяли».

Самостоятельная работа: на основе зарисовок фигур хоровода составить орнамент.

1.5. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

1.5.1. Содержание народной культуры и типы мировоззрения

Цель: сформировать представление о понятиях «содержание культуры», «мировоззрение», «типы мировоззрения», «традиционные культуры».

Задачи: познакомить с определениями понятий «мировоззрение» («модель мира»); выявить наличие всех трех типов мировоззрения в современной народной художественной культуре.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность.

Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений (обыденное мировоззрение и научное). Исторические типы мировоззрения (мифологическое мышление, религиозное, философское или научное) и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

Самостоятельная работа: словарная работа: «мировоззрение», «миф», «сказка».

1.5.2. Христианство и русская народная культура

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества;

обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Самостоятельная работа: понятия «язычество», «христианство», «сакральность», «антропоцентризм».

1.5.3. Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

1.5.3.1. Главный закон в жизни людей и природы

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы, отраженных в кумулятивной сказке «Коза с орехами»; выявить универсальный характер образов.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э.); рассказать сказку; по мере появления новых действующих лиц создать в тетради запись текста в виде цепочки, составленной из персонажей в порядке

их появления в тексте; побеседовать о смысле кумулятивной сказки. Сделать вывод о том, что с помощью кумулятивной композиция наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир – и большой, и малый – держится порядком. Сказка от одного персонажа охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце.

Обратить внимание на универсальный характер образа Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение символа влечения мужского и женского начал мира, олицетворение изобилия и плодovitости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) – сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца) средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно. «Счастье – это всего лишь порядок вещей, больше ничего, упорядоченность всего./.../. Если мне что-то и мешало, то только несогласованность. А несогласованность от незнания. Она возникает, когда я по незнанию или умышленно преступаю какие-то общие для всех законы развития или нарушаю естественный ход событий. А события всегда происходят на трех основных бытийных уровнях: в моей собственной жизни, в совместной жизни людей, на уровне идей и принципов». (Имант Зиедонис).

Можно привести в пример любимую детскую песенку «Жил был у бабушки серенький козлик».

Самостоятельная работа: Вариант 1. Прочитать сказку «Петушок и бобовое зернышко»; сделать ее пиктографическую запись; подумать о нравственном уроке, который она нам дает. Вариант 2. Проиллюстрировать сказку «Петушок и бобовое зернышко» представив ее текст в виде ритмического ряда, в котором постоянным элементом будет курица, а сменным

речка, листик, лента, гребешок и т.д. Его можно выстроить по кругу или линейно.

1.5.3.2. Ритм – способ организации порядка и гармонии

Цель: Дать представление о ритме – как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи, смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратит внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор – череда дней, чередование - смена дня и ночи, прогрессия – лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

Самостоятельная работа: выразить мысль о чередовании времен года средствами орнамента и цвета.

1.5.3.3. Представления о пространстве

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира – классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх - низ», «право - лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о

неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик – старуха, небо – земля, верх – низ, богатство – бедность, свой – чужой, добро – зло, огонь – вода. Рассказать о неслучайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе (Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной звездой). Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

Самостоятельная работа: словарная работа: «классифицирование», «бинарные оппозиции»; найти в сказках сюжеты с таким же ходом событий – о человеке, который при помощи растения или иной вертикали добирается до неба и там находит решение своих земных проблем; узнать о значении образа «петуха» в мифологии.

1.5.3.4. Знаки четырех стихий

Цель: познакомить с представлениями о важнейших первоэлементах мира (четырёх стихиях), от которых зависит жизнь и смерть всего живого на земле, связанными с ними образами верховных богов славян-язычников и их знаками в народном декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: рассказать об огне, воде, земле, воздухе как о важнейших первоэлементах мира; познакомить с образами громовержца Перуна, бога огня Сварожича, ветра Стрибога, солнца Дажьбога, Матери-земли и др., прочитайте загадки о небе, земле, огне, воде; составить образные ряды; рассмотреть народные орнаменты и зарисовать знаки в тетрадь.

Небесные знаки (круг, колесо, глаз и др.). Земные знаки (квадрат, прямоугольник, ромб). Знаки воды небесной и земной (зигзаг, волнистая линия, змея, орнамент в виде переплетенных линий). Знак воздуха (птица).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи, посвященные четырем стихиям.

1.5.3.5. Образ Мирового Древа в народном творчестве

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам (дерево – как описание мироздания, дерево – как образ времени (года), дерево – как описание человека, дерево – как образ семьи, дома); обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым деревом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона – небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб Саратынский. В дубу гробница. В гробнице – девица. Огонь высекает, сыру землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку – мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку – цветы расцветают, на другом – плоды созревают, на третьем – листья опадают, на четвертом – сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень,

зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу – ядра говорят». (Дом и его жители).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи о Древе Миром и его вариантах (Древе Жизни, Древе Познания); нарисовать образ понравившейся загадки.

1.5.3.6. Человек и мир: моделирование – познание - присвоение

Цель: дать представление об антропоморфизме мифологического мышления на примере анализа русских народных загадок, описывающих мир природы вокруг своего дома образами крестьянского дома с его домочадцами и предметами быта;

Задачи: прочитать загадки; увидеть общую черту (описание мироздания при помощи человека и его семьи); познакомить с понятием «антропоморфизм» как специфической черте мифологического мышления; рассказать миф о творении мира из тела Первочеловека; познакомить с образом Хозяйки мира, рассмотреть антропоморфные мотивы русского орнамента; зарисовать их в тетрадь.

Антропоморфизм – уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифологических существ. Антропоморфизм – как попытка объяснить мир, соотнося его с собой. Понятие «антропоморфная модель мира». Антропоморфные мотивы народного орнамента на полотенечных вышивках.

Загадки о пространстве. «Какое строение давно построено: не разваливается и не требует починки?». (Мир). «У батюшки жеребец – всему миру не сдержать; у матушки коробья – всему миру не поднять; у братца кушак – всему миру не сосчитать; у сестрицы ширинка – всему миру не скатать». (Ветер, земля, Млечный путь со звездами, дорога на земле). «Лысый старик через заплот смотрит». (Месяц). «Красная девушка в окошко глядит» (Солнце). «Ходит одиноко огненное око» (Солнце). «Три брата; один говорит: «Я – полежу». Другой говорит: «Я – посижу». Третий говорит: «Я – пошатаюсь». (Камень, вода, трава). «Сердита матка, да прикрыла деток до красного дня пуховым

одеяльцем» (Земля под снегом). Загадки о времени. «У мужа три жены и все три живы; рождение и смерть им неизвестны; две мужу помогают, а третья – разоряет». (Лето; весна, осень, зима). «Сестра к брату в гости идет, а брат от нее прячется». (День и ночь). «Двенадцать братьев живут вместе, а друг друга не видят». (Месяцы). «Есть семь братьев, годами равные, а именами разные». (Неделя).

Самостоятельная работа: словарная работа: «антропоморфизм», «антропоморфная модель мира»; подготовить сообщение о зооморфной модели мира и образе «яйцо мировое».

1.5.3.7. Крестьянский дом как модель мира

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы.

Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра – красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о духах дома и духах природы вокруг дома (русской демонологии); сравнить степень опасности их образов по мере удаления от дома.

1.5.3.8. Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. Выявить универсальность образа. А) Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел). В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г) Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не сvezет». (Печь). 7) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно целое – как ствол Мирового древа в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

Самостоятельная работа: найти и записать загадки об одежде.

1.5.3.9. Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой – деревом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками – цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества, распоряжающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о двух типах женского костюма – сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном костюме на материале фондов областного краеведческого музея.

1.5.3.10. Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки

Цель: сформировать представление о неоднородности понятия времени для мифологического мировоззрения; понятиях «ритуал», «обряд», «атрибут», «ритуальная еда»; показать сложный характер периода Зимних святок; дать представления о древних истоках праздничного ряженья на Святках, культуре предков.

Задачи: рассказать о мифологическом понятии времени (священное время и мирское время), о новом годе как самом опасном моменте годового круга, с которым связывалось ежегодное обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал исходный порядок; раскрыть эти представления через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника.

Вариант практической работы: посмотреть фильм, например: «Снега» (Лентелефильм, 1982 г); сделать анализ текста колядок; выучить мелодию колядки с пожеланием урожая.

Самостоятельная работа: записать тексты колядок своей области; сделать иллюстрацию к одной из них.

2 год обучения 4 полугодие

1.6. Годичный круг и круг жизни

1.6.1. Народный календарь

Цель: Дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) – как об энциклопедии представлений русского крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря – соотнесенность с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно – со сменой видов человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Масленица.

1.6.2. Масленица как наследница новогодних ритуалов

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими

растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

Самостоятельная работа: записать бабушкин рецепт выпечки блинов.

1.6.3. Встреча весны

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенечных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки.

1.6.4. Народные художественные традиции празднования Пасхи

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское

сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочebные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о символике мотивов орнаментального декора.

1.6.5. Народные художественные традиции празднования Троицы

Цель: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об урожае.

Задачи: знакомство с народными обрядами Троицкой недели и повторение материала по художественному языку народного искусства.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о региональных особенностях празднования Троицы; подбор загадок о березе.

1.6.6. Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы

Цель: сформировать представление о главном летнем празднике – Летнем солнцевороте, о его связи с Зимним солнцеворотом как зеркальном отражении.

Задачи: показать особенности празднования, раскрыть языческий и христианский аспекты праздника, познакомить с народными художественными элементами праздника.

Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши); Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса); В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры); Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о главных летних праздниках народов вашего края.

1.6.7. Осенние праздники. Встреча зимы

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычай дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница пряж, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах вашей области.

1.6.8. Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах

Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни (рождением, свадьбой и похоронами).

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда (сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир). Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционном свадебном обряде.

1.6.9. Круг жизни на полотняных узорах

Цель: сформировать представление о роли тканых и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотенечной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников старинные вышивки, сделать фотографии, составив рассказ об исполнителе, роли этого полотенца в семейных событиях.

1.6.10. Ритмы народного праздника

Цель: обобщить знания по разделу «Годовой круг и круг жизни».

Задачи: познакомить с понятием «святой» в языческой и христианской традиции; раскрыть связь языческого понимания святости с праздником, с прорывом к высшему, иному миру, преодолением смерти новым рождением.

Святость как энергия, заставляющая двигаться, расти, умножаться, это «образ предельного изобилия».

Практическая работа: посмотреть документальный фильм Т. Богдановой «Тимоня» (1969); закрепить представление о традиционных праздниках, как священном времени, времени размышления о жизни и смерти, времени преодоления страха перед смертью.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о святом-покровителе, чье имя вы носите.

1.7. Образы русской духовности

1.7.1. Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом. идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси. Чтение духовного стиха о Егории

Храбром, анализ иконографии святого. Самостоятельная работа: найти материал о храмах, посвященных св. Георгию в родном городе (области).

1.7.2. Образ святого Николая в русской традиции

Цель: показать историко-культурную сложность образа св. Николая по русским народным легендам, былинам, духовным стихам.

Задачи: Выявить противостояние святого Николая и образа Ильи Пророка в народной сказке орловской губернии «Кому на Руси почету больше». Увидеть языческую основу сказки: герои наследуют черты древних богов Велеса и Перуна. Сделать вывод о том, что в образах самых популярных святых на Руси сохранились представления о функциях высших богов языческих времен восточных славян – Перуна и Велеса. Раскрыть образ святого Николая как благодетеля, способного обеспечить «предельное изобилие» крестьянину. Сравнить образ святого с языческим представлением о святости.

Самостоятельная работа: найти рассказ о святом, имя которого совпадает с именем учащегося.

1.7.3. Русские юродивые и скоморохи

Цель: сформировать представление об юродстве как своего рода переходной области между мирами «святости» и «смеховой» культуры; дать представление о «смеховой» культуре как «антиповедении», когда все не по порядку; познакомить с формами проявления смеховой культуры (празднества карнавального типа, словесные смеховые произведения).

Задачи: познакомить с понятиями «юродивый», «смеховая культура». Познакомить с иконографией русских юродивых; с жизнью Василия Блаженного. Юродство как одна из черт поведения национального гения, героя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Рассказать о русских скоморохах; об исполнении словесных текстов смехового характера – скоморошин – как важном элементе древнерусских праздничных увеселений. Просмотр фрагмента фильма «Летние хороводы» об игровом хороводе «Про попа», где выделяется солистка, выполняющая роль и попа и попадьи. Разучить

народную веселую песню (например, «Комара муха любила»). Визуальный ряд с сатирическими листами народных лубочных гравюр.

Самостоятельная работа: собрать видеоряд смеховых лубочных картин.

1.7.4. Духовные стихи

Цель: сформировать представление о жанре духовного стиха; обобщить материал о моделях мира русской народной культуры.

Задачи: познакомить с особенностями фольклорного жанра духовного стиха. Представить текст духовного стиха «Голубиная книга» как картину трехъярусного мира в ее развитии.

Самостоятельная работа: проиллюстрировать фрагменты книги.

1.7.5. Хранители традиций. Народный мастер

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном мастере своей области

1.8. Зачет по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»: вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

2.1. Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине. Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика производного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

3.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе. Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олень» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построичность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации -

рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивший подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситуты (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

3.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

3.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология –

важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

3.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о

«двойнике» Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемхуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

3.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный

храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

3.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI – XII вв. до н.э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами, дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Ахотеп».

Реформа Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

3.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

3.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Иалестина, Хеттское государство, государства Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама,

Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры в Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций - балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие - 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клиновки. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Сложение образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари - типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и мозаичной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммурапи, диоритовый портрет царя Хаммурапи, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 - 605 г. до н. э.). Образование военной монархии. Ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей,

каменных крепостей и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой стратегической планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

3.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Модерн культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура – ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») – жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре Египта и Митании, Персии, государства Урарту.

3.4. Античное искусство

3.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

3.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите: Праксонесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонсом», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из «Триады». Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Обращение мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые гробницы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

3.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазопиши. Становление греческого фриза. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

3.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформулировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордоров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм-ведущий тип общественного здания. сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, талос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносов в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип курса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофер»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим. Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

3.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. – последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности

архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. Архитектура эпохи классики. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот – памятник героям Гармодию и Аристокитону. Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промая», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработкой греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол» и «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Парраций, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Статуя поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эврипида с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Направление в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борея», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Декоративные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Главная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

3.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Понять особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных

жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры. Композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Бозф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки. Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромеха, Стратоника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менеkrat. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандр) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека: «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Сардинийская школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

3.4.2. История изобразительного искусства Древнего Рима

3.4.2.1. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты фресок. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портретной скульптуры. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейе (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефронсы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Развитие художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

3.4.2.2 История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I в. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Преобразование Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерах системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Витрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилий» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, ивула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н. э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста: «Мужской портрет» (I в. до н. э.). «Портрет

старейший «Римлянин» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогаты») «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдебрандинская свадьба».

Объемная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

3.4.2.3 История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце I в. до н.э., превращение из Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площадей. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Цирк-театр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной системы, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический и коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве – вклад римлян в мировую культуру.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно-, двух-, трех- и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилая архитектура (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Функциональный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «паннональный») и фантастический.

Форум императора Траяна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) – как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Траяна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) – образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купол) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.) в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы Траяна (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

3.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

4.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолеев). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

4.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь

византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочесть легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

4.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков

4.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие

христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

4.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805 г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсиды Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим). Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (*minium*), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги

императору - одно из первых изображений реального события. Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

4.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве.
Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда. История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

4.3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

4.3.5. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

4.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

4.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центральных храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гранаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодалного города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

4.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – тройцы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии - ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г.

до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии –VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадурасе (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии; её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитать книгу «Боги и мифы Индии».

4.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н. э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в

живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

4.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного

зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

4.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

4 год обучения 7 полугодие

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

5.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

5.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

5.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

5.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорчатостью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской

культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик,

интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрзов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

5.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) – один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богородица Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

5.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

5.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, проезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиросудзальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

5.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира (1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее

высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

5.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

5.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

5.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

5.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении

градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градодельная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

5.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и

культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

5.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри):

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

5.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истома Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин,

Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

5.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

6.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ; выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веках, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-

ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310). Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

6.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

Цель: сформировать представление о светском характере изобразительного искусства Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никкколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образом Давида (1408-1409), св. Георгия (1416); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.).

Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок. 1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков). Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

6.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные

изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров.

Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

6.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута

(1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г.– в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

6.3.4. Венецианская школа живописи

Цель: сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Задачи: познакомить с творчеством Джорджоне, Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в

Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); подготовить сообщение о творчестве Веронезе и Тинторетто, выявить изменение восприятия мира художниками Позднего Возрождения.

6.4. История искусства стран Северного Возрождения

6.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление об особенностях искусства Возрождения в Нидерландах, проявившихся в сосуществовании реалистических и готических тенденций, демократических и фольклорных черт.

Задачи: познакомить с творчеством ярких живописцев (братьев ван Эйков, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего); раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское

творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальник масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559),

«Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.4.2.История искусства Германии и Франции эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Цель: сформировать представление о творчестве ярких представителей искусства А. Дюрере и Ганса Гольбейна Младшего, раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Германии эпохи Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) – ведущий художник немецкого Возрождения. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы,

сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серия гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнбергских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве Возрождения во Франции и Испании.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

7.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гобс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

7.2. Искусство Италии XVII века

Цель: сформировать представление о барокко – ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

Задачи: раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов

искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода. Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве выдающихся мастеров, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальные фильмы о творчестве Лоренцо Бернини и Караваджо.

7.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомиться с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата; церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные

черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638),

«Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

7.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Цель: сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века.

Задачи: познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.) и творчеством гения эпохи - Рембрандта ван Рейна; раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций),