

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ТЮЛЯЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Принята на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
«24» августа 2020 года

«Утверждаю»

Директор МБУДО «Детская школа
искусств»

М. Р. Мухаметшин

Приказ № 15

от «24» августа 2020 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»
по учебному предмету «Беседы об искусстве»
на 2020/2021 учебный год

Год обучения: 4

Возраст учащихся: 10-11 лет

Составитель:

Шарафутдинова Лилия Нургалиевна,
преподаватель

с. Тюлячи, 2020 г.

Оглавление

	с.
1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	7
3. Календарный учебный график	8
4. Содержание программы	11
5. Список литературы	22

1. Пояснительная записка

Направленность программы

Программа имеет художественную направленность

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

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

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

Нормативно-правовое обеспечение программы

1.Федеральный Закон № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

2.Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

4. Письмо министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 г. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые);

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей, от 11 декабря 2006 года № 06-1844 « О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 No41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

7. Устав МБУ ДО «Детская школа искусств» Тюлячинского муниципального района РТ.

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ МБУ ДО «Детская школа искусств» Тюлячинского муниципального района РТ.

Цель и задачи

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

Основной изучения истории искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная ***учебная задача*** – развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

Методику занятия следует направлять на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности.

Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно – воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных видов искусства, рассмотрения линии развития одного из видов искусства.

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

Объем программы

4 класс – 35 часов за год обучения.

Режим занятий

Урок 1 час в неделю (1 час равен 45 минутам. С 5-10 минутным перерывом).

Формы организации образовательного процесса и виды занятий

Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

Большого развития требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

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

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

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой/мелкогрупповой форме, численностью 4-15 человек.

Основные методы обучения:

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

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

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

Планируемые результаты освоения программы

1) Метапредметные результаты

- уметь применять знания, полученные на уроках, для анализа своей работы;
- отбирать существенное и важное, находить образное выражение действительности.

2) Личностные результаты

- Умение планировать свою домашнюю работу;
- Умение давать объективную оценку своему труду;
- понимание причин успеха\неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам;

3) Предметные результаты

должны знать:

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

Формы подведения итогов реализации программы

Оценка знаний по предмету осуществляется в форме зачета за полугодие.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «беседы об искусстве» реализуется при 7-летнем сроке обучения в 1-7 классах.

**2. Учебно- тематический план
на 2020/21 учебный год.**

№	Название раздела, темы	Кол-во часов		
		всего	теори я	практик а
	Наименование раздела			
1	История изобразительного искусства Древней Руси	16	9	7
2	История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения	10	8	2
3	История искусства стран Западной Европы XVII 2- XVIII вв.	9	4	5
		35	21	14

3. Календарный учебный график

на 2020/21 учебный год

№	Тема	Форма занятия	Форма контроля	Кол-во часов	Дата		Примечание
					План.	Факт.	
	История изобразительного искусства Древней Руси						
1	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа		1			
2	Русское искусство периода феодальной раздробленности	Беседа		1			
3	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа		1			
4	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа		1			
5	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа		1			
6	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа		1			
7	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа		1			
8	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа		1			
9	Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века	Беседа		1			
10	Архитектура конца XV	Беседа		1			

	– начала XVI века						
11	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа		1			
12	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа		1			
13	Русское искусство XVII века	Беседа		1			
14	Русская архитектура XVII века	Беседа		1			
15	Русская живопись XVII века	Беседа		1			
16	Декоративно-прикладное искусство	Беседа		1			
История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения							
17	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа		1			
18	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа		1			
19	Искусство Италии Высокого Возрождения	Беседа		1			
20	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа		1			
21	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа		1			
22	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа		1			
23	Венецианская школа живописи.	Беседа		1			
24	История искусства стран Северного	Беседа		1			

	Возрождения						
25	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа		1			
26	Возрождение в Германии и Франции	Беседа		1			
История искусства стран Западной Европы XVII 2- XVIII вв.							
27	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция		1			
28	Искусство Италии XVII века	Беседа		1			
29	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа		1			
30	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа		1			
31	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа		1			
32	Искусство Франции XVII века	Беседа		1			
33	Искусство Франции XVIII века	Беседа		1			
34	Искусство Англии XVIII века	Беседа		1			
35	Зачет	Опрос		1			
	Итого			35			

4. Содержание программы.

1. 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.

1.1. 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.

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

1.2 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: владимиро-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.

1.3 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.

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. 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).

1.4 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.

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 узорочностью и орнаментальностью фресок.

1.5 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.

1.6. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

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.

1.7 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.

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 владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников.

1.8. 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.

1.9. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века.

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.

1.10. 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.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идейно-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.

1.11 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).

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.

1.12 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.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру.

1.13 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.

1.14 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.

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

1.15 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. «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.

1.16 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. Крестьянский и городской костюм.

2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

2.1 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. 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.

2.2 Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

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.

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии.

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.

Живопись Раннего Возрождения

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

2.3 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.

2.4 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).

2.5 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. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины.

2.6 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).

2.7 Венецианская школа живописи.

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

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.

2.8 История искусства стран Северного Возрождения. Общие понятия.

2.9 История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

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

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.

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

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. Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века.

3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

3.1 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). Развитие литературы, театра, музыки.

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

3.2 Искусство Италии XVII века

Сформировать представление о барокко – ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

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.

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.

3.3. 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; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620)

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма.

3.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

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

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.

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии.
Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

3.5 Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии.

3.6 Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Основные этапы истории Испании. Сложение реалистического направления в живописи.

3.7 Искусство Франции XVII века

Сформировать представления о расцвете национальной культуры Франции, основанной на рационализме, об основных направлениях развития искусства: классицизме, реалистических течениях, монументально - декоративном искусстве.

Живопись Франции XVII века. Франция – классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума».

3.8 Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление об архитектуре стиля «рококо», стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Архитектура. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. Живопись. Творчество Антуана Ватто (1684-1721).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии.

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

3.9 Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
4. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
6. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
7. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
8. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
9. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
10. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
11. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.
12. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryян, Д. Володихин и др.
13. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.