

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа имени Валентина Александровича Серова»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.02.УП.02.

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тверь

2026

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

В соответствии с ФГТ учебный предмет «История изобразительного искусства» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства, входит в обязательную часть предметной области «История искусств» как базовый предмет в системе обучения изобразительному искусству.

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

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

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает обучающемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок освоения программы УП «История изобразительного искусства»:

- для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года и осуществляется со второго по пятый класс;
- для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

ОУ имеет право реализовывать программу УП «История изобразительного искусства» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

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

Со сроком обучения 4 года:
396 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 198 час;
- самостоятельной работы 198 часов.

На дополнительный год обучения (6 класс):
82,5 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 49,5 часов;
- самостоятельной работы 33 часа.

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			16	17	16	17	32	34	32	34	198
Самостоятельная работа			16	17	16	17	32	34	32	34	198
Максимальная учебная нагрузка			32	34	32	34	64	68	64	68	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы,	Классы/Годы обучения	Всего
---------------------	----------------------	-------

аттестации, учебной нагрузки													часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		6 класс 5 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия			16	17	16	17	32	34	32	34	24	25,5	247,5
Самостоятельная работа			16	17	16	17	32	34	32	34	16	17	231
Максимальная учебная нагрузка			32	34	32	34	64	68	64	68	42	42,5	478,5
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				Зачет		Зачет		Зачет		Зачет		Итоговая аттестация	

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия по программе УП «История изобразительного искусства» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1. Объем учебного предмета «История изобразительного искусства» и виды учебной работы по годам обучения:

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные занятия
1.	2-й класс	66	33	33
1.1.	Первобытное искусство	12	5	7
1.2.	Искусство Древнего Египта	12	5	7
1.3.	История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии	6	3	3
1.4.	Античное искусство	22	11	11
1.5.	Искусство Средневековья	14	7	7
2.	3-й класс	66	33	33
2.1.	Итальянское Возрождение	14	7	7
2.2.	Северное Возрождение	6	3	3
2.3.	Искусство XVII века	18	9	9
2.4.	Искусство XVIII века	10	5	5
2.5.	Искусство XIX века	18	9	9
3.	4-й класс	132	66	66
3.1.	Древнерусское искусство	44	22	22

3.2.	Русское искусство XVIII века	44	22	22
3.3.	Русское искусство XIX века	44	22	22
4.	5-й класс	132	66	66
5.1.	Западноевропейское искусство конца XIX-XX вв.	66	33	33
5.2.	Русское и советское искусство конца XIX-XX вв.	66	33	33
	Всего	396	198	198
5.	6-й класс	82,5	33	49,5
5.1.	Теория изобразительного искусства и архитектуры	14,5	5	9,5
5.2.	Искусство первобытного общества и Древнего мира	17	7	10
5.3.	Искусство Средних веков	17	7	10
5.4.	Искусство Нового времени	17	7	10
5.5.	Искусство XX века	17	7	10
	Всего (с дополнительным годом обучения)	478,5	231	247,5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- 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.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов	
		ауд	сам
1-й год обучения предмету (2 класс)		33	33
Тема 1.1. Первобытное искусство	Теории происхождения. Периодизация. 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. 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 олени» (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	5	5

	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: построчность, симметричность, подчинение орнамента 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), обусловивших 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).		
	Практическое занятие.		
	Самостоятельная работа: - сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору); - подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый		

	иллюстративный материал.		
Тема 1.2. Искусство Древнего Египта	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.	7	7
	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. <u>Скульптура Древнего царства</u> 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 Хемиуна, 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.		
	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 Фаям. <u>Архитектура эпохи Среднего царства</u>. 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. <u>Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства</u>, 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. 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. <u>Скульптура XVIII династии</u>. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп». Реформы 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. <u>Скульптура эпохи Эхнатона</u>. 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). <u>Искусство эпохи Рамсеса II</u>. 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.		
	Практическое занятие: изготовление макета египетской пирамиды.		
	Проверочная работа по искусству Древнего Египта: кроссворд.		
	Самостоятельная работа: - нарисовать фигуру человека по египетскому канону; - зарисовки основных архитектурных сооружений; - зарисовки основных типов египетских колонн. - зарисовка египетского амулета или орнамента; - подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.		

Тема 1.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии	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, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран 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, построенных из кирпича, высушенного на солнце. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее	3	3

	черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризových 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 глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.		
	Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой 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. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.		
	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. Подъем 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: - Познакомиться с мифами Двуречья. - Прочитать поэму о Гильгамеше. - Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья. - Осуществить поиск документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры».		
Тема 1.4.	Античность. Периодизация. Мифология.	11	11

Античное искусство	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, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства. <u>Архитектура Крита</u>, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-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. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шаховые могилы 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: - зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору); - изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; - сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.		
---------------------------	---	--	--

	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 вазописи. Становление греческого орнамента. 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. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.) Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, 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. <u>Архитектура архаического периода.</u> Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, протил, амфипротил, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.		
--	---	--	--

	<u>Архитектурный ордер.</u> Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - ордерной системе; познакомить с разновидностями ордера и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. ordo – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть дорический ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности. <u>Скульптура эпохи архаики.</u> 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», «Мосхофор»); 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.		
	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 Нesiот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу». Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве. Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «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, Паррасий, 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.		
--	--	--	--

	Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены 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». Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский». Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.		
	Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.		
	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.) Показать 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, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл». Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «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». Новоаттическая 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; - зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.		
	Практическое занятие: роспись древнегреческой вазы.		
	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. <u>Архитектура Этрурии:</u> 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 росписей. 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.). <u>Скульптура Этрурии.</u> Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди». Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусов в становлении римского искусства.		
	Самостоятельная работа: зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.		
	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. 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. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства. <u>Архитектура.</u> Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия 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 Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).		

	<u>Скульптура Римской республики.</u> «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 старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «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.). <u>Живописно-декоративные росписи:</u> фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».		
	Самостоятельная работа: - записать название основных памятников; - подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).		
	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 1 в. до н.э., превращение 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 уПрима-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. <u>Архитектура.</u> Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.		

	<u>Амфитеатр Колизей</u> – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, 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 мировое зодчество. <u>Триумфальная арка Тита</u> (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. <u>Жилищное строительство</u> (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. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилия (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический. <u>Форум императора Трояна</u> (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя. <u>Пантеон</u> (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) 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). <u>Термы</u> (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216). Значение римского зодчества эпохи Империи. <u>Проблема сходства в римском портрете эпохи империи</u>. 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». <u>Фаюмский портрет.</u> Искусство римских провинций. <u>Развитие живописного портрета</u> под воздействием эллинистическо-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: - перечень основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; - подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др. - скопировать фаюмский портрет (по выбору).		
	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.		

--	--	--	--

--	--	--	--

Тема 1.5. Искусство Средневековья	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. <u>Периодизация средневекового искусства.</u> 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, мавзолеей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма. <u>Становление христианской иконографии</u> (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	7	7

	Средневековья. Иллюстрирование рукописей.		
	Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.		
	Искусство Византии V- IX 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. <u>Периодизация византийского искусства.</u> 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». <u>Книжная миниатюра IX-XII веков:</u> «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II. Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры алегологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность. Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джами. <u>Монументальная живопись XIII—XV вв.</u> Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.		

	<u>Иконопись XIII—XV веков:</u> 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; - зарисовка плана византийского крестово-купольного храма, - зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; - записать название основных памятников, - прочитав легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); - подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе; - посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская»; - посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит; - копирование мотива византийского орнамента по выбору		

	Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв. 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. 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. 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, 805г.; 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 абсид 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. 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 ранне-христианские 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. 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. 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 в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов. - записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.). Практическое занятие: образы средневековой скульптуры.		
2-й год обучения предмету (3 класс)		33	33

Тема 2.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	7	7
Итальянское Возрождение	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 (Ченни ди Пепо); 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 Буонинсенья (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). Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.) Архитектура Раннего Возрождения. Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти. 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). 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. Скульптура Раннего Возрождения Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио. 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 Никколо 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 образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора. Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476). 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: - словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; - - подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти; - составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио: - 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 .		
	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.		

	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 Грации 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 . 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». 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.		
	Венецианская школа живописи Творчество Джорджоне и Тициана Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и 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: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана). Творчество Веронезе и Тинторетто Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов. Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является согражданин художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».		
--	---	--	--

	Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсиной» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594). Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений. Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541). Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540). Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Пармиджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.		
--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Тема 2.2. Северное Возрождение	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев	3	3

	ван Эйков и их роли 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». Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника 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). Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени. 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 художника, 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 . История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.) Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528) Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле. 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. Серии 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 нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526). Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543) Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте 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: Проанализировать «Портрет Эразма Роттердамского» Г.Гольбейна.		
	Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.) Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры. Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров.		

	Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века. Творчество Жана Фуке (ок.1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры. Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572). Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений. Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590). Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).		
--	---	--	--

Тема 2.3.	Общая характеристика. Периодизация.	9	9
Искусство XVII века	Искусство Италии. Барокко. Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством Бернини. На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634–1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратить внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти неизменный признак барочной постройки. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся		

	из окна, умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.		
	Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.		
	Караваджо. Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 – 1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.		
	Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.		

	Искусство Фландрии. Творчество Рубенса. Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. Раскрыть разностороннюю одаренность Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640). Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620). Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса. Искусство Голландии. Творчество Рембрандта. Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы». Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом»		
--	---	--	--

	(конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).		
	Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.		
	Рембрандт. Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор)» (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрике Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669)		
	Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.		
	Искусство Испании. Эль Греко. Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Рибера (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).		

	Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).		
	Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.		
	Искусство Франции. Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере Версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты. Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена. Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).		

	Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади; сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».		
	Анализ живописного произведения XVII в.		
	Определение стиля и жанра произведения искусства XVII в. Проверочная работа.		

--	--	--	--

--	--	--	--

Тема 2.4 Искусство XVIII века	Общая характеристика. Периодизация.	5	5
	Искусство Франции.		
	Искусство Италии.		
	Искусство Англии.		
	Определение стиля и жанра произведения искусства XVIII в. Проверочная работа.		
Тема 2.5. Искусство XIX века	Общая характеристика. Периодизация.	9	9
	Искусство Англии.		
	Искусство Испании. Ф. Гойя.		
	Искусство Франции к. XVIII-нач.XIX вв. Классицизм.		
	Искусство Франции 1/3 XIX века. Романтизм.		
	Искусство Франции сер. XIX века. Реализм.		
	Искусство Франции в посл.трети XIX в. Импрессионизм.		
	Искусство Германии.		
	Определение стиля и жанра произведения искусства XIX в. Проверочная работа.		

3-ый год обучения предмету (4 класс)		66	
Тема 3.1. Древнерусское искусство	Общая характеристика. Периодизация.	2 2	22
	Искусство дохристианской Руси.		
	Искусство Киевской Руси.		
	Искусство периода феодальной раздробленности.		
	Искусство периода татаро-монгольского ига и начала возвышения Москвы.		
	Искусство Русского централизованного государства.		
	Искусство XVII века.		
Тема 3.2. Русское искусство XVIII в.	Общая характеристика. Периодизация.	2 2	22
	Искусство петровской эпохи.		
	Искусство середины XVIII в.		
	Искусство второй половины XVIII в.		
Тема 3.3. Русское искусство XIX в.	Общая характеристика. Периодизация.	2 2	22
	Искусство первой половины XIX в.		
	Искусство второй половины XIX в.		
4-ый год обучения предмету (5 класс)		6 6	66

Тема 4.1. Западноевропейское искусство конца XIX-XX вв.	Западноевропейская архитектура конца XIX—начала XX века	3 3	33
	Западноевропейская скульптура конца XIX—начала XX в.		
	Западноевропейская живопись и графика конца XIX—начала XX в.		
	Общее содержание архитектуры и изобразительного западноевропейского искусства XX в.		
	Особенности архитектуры западноевропейского искусства XX в.		
	Реализм произведений западноевропейского искусства XX в.		
	Традиционализм произведений западноевропейского искусства XX в.		
	Эпатизм произведений западноевропейского искусства XX в.		
	Сюрреализм произведений западноевропейского искусства XX в.		
	Геометризм произведений западноевропейского искусства XX в.		
	Беспредметничество произведений западноевропейского искусства XX в.		
Тема 4.2. Русское и советское искусство конца XIX – XX вв.	Архитектура русского модерна.	3 3	33
	Изобразительное искусство рубежа веков.		
	Художественные объединения конца XIX - начала XX веков.		
	Художественные объединения 1910-х гг. и абстрактное искусство.		
	Искусство советского периода 1920-30-х гг.		
	Искусство советского периода 1940-50-х гг.		

	Искусство советского периода 1960-90-х гг.		
	Проблемы и тенденции в современном отечественном искусстве.		
5-й год обучения предмету (6 класс)		4 9 , 5	33
Тема 5.1. Теория изобразительного искусства и архитектуры	Виды искусства.	9 , 5	5
	Жанры изобразительного искусства.		
	Художественный стиль.		
Тема. 5.2. Искусство первобытного общества и Древнего мира	Первобытное искусство.	1 0	7
	Искусство Древнего Египта.		
	Искусство Древней Месопотамии.		
	Искусство Античности.		
Тема 5.3. Искусство Средних веков	Искусство западноевропейского средневековья.	1 0	7
	Искусство Византии.		
	Искусство Древней Руси.		
	Искусство Возрождения.		
Тема 5.4. Искусство Нового времени	Барокко.	1 0	7
	Классицизм.		

	Рококо.		
	Реализм.		
	Эклектика.		
	Историзм.		
Тема 5.5. Искусство XX века	Мировое искусство на рубеже веков.	1 0	7
	Модернизм.		
	Реализм.		

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение следующих теоретических знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,

олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 6-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 6 класса.

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Скульптура эпохи палеолита.
Выработка нового типа заупокойного храма в эпоху Среднего царства.
Искусство Древнего Египта позднего периода.
Искусство Микен.
Искусство эллинизма.
Грандиозные постройки Древнего Рима – Колизей и Пантеон.
Творчество Аполлодора Дамасского.
Творчество Феофана Грека и его влияние на древнерусское искусство.
Оружейная палата Московского Кремля, её роль в русском искусстве XVII века.
Творчество Симона Ушакова.
«Пир Веронезе».
«Гентский алтарь» Яна ван Эйка и Губерта ван Эйка как картина мира Нидерландского Возрождения.
Творческий путь Диего Веласкеса.
Парадные портреты ван Дейка.
Голландский натюрморт.
Французское рококо.
Графические серии Гойи.
Творчество Эжена Делакруа.
Творчество Гюстава Курбе.
«Балет» Эдгара Дега.
Творчество Огюста Родена.
Модернистские течения XX века.
Творчество Ф. И. Шубина.
Работа А. А. Иванова над картиной «Явление Христа народу».
Историческая живопись И. Е. Репина.
Работа – М. Врубеля в Частной русской опере Мамонтова.

Образы Древней Руси в творчестве Н. В. Нестерова.
Образ Театрально-декорационное творчество Н. К. Рериха.
«Ослиный хвост».
Деятельность «Окон сатиры РОСТА».

Примерная тематика рефератов

Декоративно-прикладное искусство скифов.
Храмы Нового царства Древнего Египта.
Монументальная живопись Эгейского мира.
Древнегреческая керамика. Стилистическая эволюция.
Танец в греческой вазописи.
Римский скульптурный портрет.
Греческие ордера.
Архитектурный ансамбль форума Траяна.
Архитектура Владимиро-Суздальской и Новгородской земли домонгольского периода.
Монументальная живопись Новгорода домонгольского периода.
Сложение классического русского высокого иконостаса.
Духовное, художественное и историческое значение творчества Андрея Рублева.
Основные этапы развития русской архитектуры XVII столетия.
Гурий Никитин.
Значение творчества Микеланджело Буонаротти для европейского искусства XVII века.
Особенности итальянского маньеризма.
Трактовка религиозной тематики в творчестве Караваджо.
Творчество Питера Пауля Рубенса.
Становление национального реалистического пейзажа в Голландской живописи XVII в.
Разработка Камилем Коро лирического реалистического пейзажа.
Гражданские идеалы античности в творчестве Жака Луи Давида.
Роль творчества Оноре Домье в сложении французского реализма.
Рационалистические и ретроспективные тенденции в европейской архитектуре конца XIX – начала XX веков.
Проблема света и воздуха в работах Клода Моне.
Постимпрессионизм. Поиски новых форм.
Поиски эстетического идеала Полем Гогеном.
Тема парижского «дна» в творчестве Анри Тулуз Лотрека.
Интерпретация античного наследия в работах А. Бурделя и А. Майоля.
Функционализм в архитектуре Западной Европы 1920-30-х годов.
Поиски живописных и композиционных решений Анри Матиссом.
Эволюция кубизма.
Экспрессионизм как драма личности.
Модернистские течения XX века.
Гравюры А. Зубова как зеркало петровской эпохи.
Национальные особенности русского барокко.
Становление парадного и камерного портрета середины XVIII века (И. Я. Вишняков, А. П. Антропов, И. П. Аргунов).
Два этапа русского классицизма в архитектуре второй половины XVIII века.

Театральный портрет второй половины XVIII – начала XIX веков (А. Лосенко, И. Аргунов, О. Кипренский, В. Баранов, А. Варнек).

Место скульптуры в архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга первой трети XIX века.

Исторический жанр в русской академической школе живописи первой трети XIX века.

Особенности портретного жанра в русской живописи первой трети XIX века.

Классицистические и романтические черты в творчестве К. П. Брюллова.

Русско-византийское направление в русской архитектуре второй половины XIX века.

«Нео»стили в русской архитектуре XIX века.

Роль световых эффектов в пейзажах А. И. Куинджи.

Г. И. Семирадский.

Бытовой жанр в русской живописи 1870-80-х годов (В. – М. Максимов, Г. Г. Мясоедов, В. Е. Маковский).

Творчество Н. Н. Ге.

И. К. Айвазовский.

Образ Христа в творчестве В. Д. Поленова и И. Н. Крамского.

Рационалистические и романтические течения в русской архитектуре начала XX века.

Ретроспективные направления русской архитектуры начала XX века (неорусское направление, неоклассицизм, необарокко).

Традиции греческой классики в скульптуре А. Т. Матвеева.

Античные и фольклорные темы в пластике С. Т. Коненкова.

Античный цикл В. А. Серова.

Историческая тема в творчестве В. А. Серова.

Своеобразие живописи – М. А. Врубеля.

Роль К. А. Коровина в развитии русской театрально-декорационной живописи.

Новое осмысление фольклорной темы в творчестве Ф. А. Малявина.

Традиции древнерусской живописи в дореволюционном творчестве К. С. Петрова-Водкина.

Эстетические принципы и задачи «Мира искусства».

А. Н. Бенуа как театральный художник.

«Русские сезоны в Париже». Основные этапы.

Интерпретация античного наследия в театрально-декорационном творчестве Л. С. Бакста.

Новый тип исторической картины в работах Е. Е. Лансере.

Языческая древность в творчестве Н. К. Рериха.

«Голубая роза».

Купеческий быт в картинах Б. М. Кустодиева.

Модификация форм в работах А. В. Лентулова.

Особенности «русского сезанизма».

«Ослиный хвост».

На пути к супрематизму. К. С. Малевич.

Формирование «большого стиля» в советской живописи 1930-х годов.

Проблемы монументального советского искусства 1950-х годов.

Эволюция портрета в советской живописи 1960-70-х годов.

Неформальные течения 1960-80-х годов.

Проблемы современного массового искусства.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу

Эволюция живописи эпохи позднего палеолита.

Стилистические особенности искусства неолита и энеолита.
Мегалитическая архитектура бронзового века.
Декоративно-прикладное искусство скифов.
Палетка Нармера как итог художественного творчества додинастической эпохи искусства Древнего Египта.
Архитектура Древнего царства (от мастаба до пирамид).
Сложение канона в скульптуре, рельефах и росписях Древнего царства.
Выработка нового типа заупокойного храма в эпоху Среднего царства.
Храмы Нового царства.
Амарнское искусство.
Искусство Древнего Египта второй половины Нового царства (19-20-е династии).
Искусство Эгейского мира (Крит, Микены).
Греческие архитектурные ордера.
Стилистическая эволюция древнегреческой керамики.
Монументальная пластика архаической эпохи.
Ансамбль Афинского Акрополя.
Творчество Фидия.
Мирон и Поликлет.
Архитектура греческого театра.
Пафос Скопаса и гедонизм Праксителя.
Живопись и пластика периода Александра Македонского.
Эллинизм. Пергамская школа.
Искусство этрусков.
Конструкции и материалы Республиканского Рима.
Роль искусства в утверждении авторитета императорской власти периода Августа.
Грандиозные постройки Древнего Рима – Колизей и Пантеон.
Архитектурный ансамбль форума Траяна.
Эволюция римского скульптурного портрета.
Фаюмский портрет.
Раннехристианское искусство.
Искусство варварских королевств.
Монументальная живопись и миниатюра Каролингской империи.
Искусство Оттоновской империи.
Общая характеристика романской эпохи.
Архитектура Франции и Германии романской эпохи.
Художественно-стилистические особенности монументальной скульптуры Франции романской эпохи.
Романская живопись Франции.
Общая характеристика готической эпохи.
Особенности французских и немецких храмов готической эпохи.
Роль скульптуры в изобразительной системе готики на примере Франции и Германии.
Общая характеристика Византийского искусства.
Богословие иконы.
Искусство Киевской Руси.
Архитектура Владимиро-Суздальской и Новгородской земли домонгольского периода.
Монументальная живопись Новгорода домонгольского периода.
Своеобразие архитектурной школы Черниговской земли.
Изобразительное искусство Новгорода периода татаро-монгольского ига (Феофан Грек, формирование местной школы иконописи).
Сложение классического русского высокого иконостаса.
Творчество Андрея Рублева.

Архитектурный ансамбль Московского Кремля.
Шатровая архитектура XVI века.
Московская иконопись XV-XVI века (Дионисий, жанровые и богословские сюжеты иконописи).
Основные этапы развития русской архитектуры XVII столетия (ярославская, псковская школы; «нарышкинское барокко»).

Основные тенденции русской живописи XVII века (Симон Ушаков, Гурий Никитин, парсуна).
Новаторство Джотто ди Бондоне в живописи проторенессанса.
Творчество Мазаччо.
Архитектура и скульптура кватроченто (Брунелески, Гиберти, Донателло, Вероккио).
Эволюция творчества Сандро Боттичелли.
Художественные особенности Венецианской школы живописи на примере творчества Беллини и Джорджоне.
Роль природы в творчестве Джорджоне.
Донат Браманте.
Леонардо да Винчи – основоположник искусства Высокого Возрождения.
Микеланджело Буонарроти как скульптор.
Микеланджело Буонарроти как живописец и архитектор.
Творчество Рафаэля Санти.
Эволюция образа Мадонны в творчестве Рафаэля.
Станцы Рафаэля.
Эволюция творчества Тициана Вечеллио.
«Пир Веронезе».
Творчество А. Палладио.
Особенности итальянского маньеризма.
Общая характеристика нидерландского Возрождения.
Решение основных проблем живописи нидерландского Возрождения XV века на примере творчества Яна ван Эйка.
«Гентский алтарь» Яна и Губерта ван Эйков – картина мира нидерландского Возрождения.
Борьба адских и божественных сил в творчестве Иеронима Босха.
Многообразие жанров живописи в творчестве Питера Брейгеля Старшего (мужицкого).
Творческое наследие Альбрехта Дюрера.
Циклы гравюр А. Дюрера.
Своеобразие испанского Возрождения на примере творчества Эль Греко.
Общая характеристика стиля барокко.
Римское барокко XVII века.
Творчество Лоренцо Бернини.
Трактовка религиозной тематики в творчестве Караваджо.
Архитектурный ансамбль Эскориала.
Творческий путь Диего Веласкеса.
Питер Пауль Рубенс.
Парадные портреты ван Дейка.
Становление национального реалистического пейзажа в Голландии XVII века.
Голландский натюрморт.
Делфтская школа живописи.
Основные этапы творчества Рембрандта ван Рейна.
Общая характеристика французского классицизма XVII века.
Архитектурный ансамбль Версаля.
Никола Пуссен и живопись классицизма.
Французский «караваджизм».
Джованни Батиста Тьеполо как последний представитель европейского барокко.

Общая характеристика рококо.
Французское рококо XVIII века.
Галантный жанр Антуана Ватто.
Франсуа Буше как представитель рококо в живописи.
Реалистическое направление творчества Шардена.
Французский ампир. Общая характеристика.
Гражданские идеалы античности в творчестве Жака Луи Давида.
Классицистические принципы Жана Огюста Доменика Энгра.
Творчество Гойи.
Графические серии Гойи.
Общая характеристика французского романтизма 1810-30-х годов.
Теодор Жерико – основоположник французского романтизма.
Творчество Эжена Делакруа.
Французская архитектура середины XIX века.
Роль творчества Оноре Домье в сложении реализма середины XIX века.
Творчество Гюстава Курбе.
Разработка Камилем Коро лирического реалистического пейзажа.
Общая характеристика европейского модерна. Национальные варианты стиля (Испания, Финляндия, Великобритания).
Рационализм и ретроспективные тенденции европейской архитектуры конца XIX – начала XX века.
Общая характеристика французского импрессионизма.
Эдуард Мане – предтеча импрессионизма.
Проблема света и воздуха в работах Клода Моне.
Художественные особенности импрессионизма Огюста Ренуара.
«Балет» Эдгара Дега.
Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка.
Постимпрессионизм. Поиски новых форм.
Художественная система Поля Сезанна.
Творчество Винсента ван Гога.
Поиски эстетического идеала Полем Гогеном.
Тема парижского «дна» в творчестве Анри Тулуз Лотрека.
Интерпретация античного наследия в работах А. Бурделя и А. Майоля.
Функционализм в архитектуре Западной Европы 1920-30-х годов.
Фовизм. Общая характеристика.
Поиски живописных и композиционных решений Анри Матиссом.
Эволюция кубизма.
Основные этапы творчества Пабло Пикассо.
Экспрессионизм как драма личности.
Теория сюрреализма.
Творчество Сальвадора Дали.
«Поп-арт». Общая характеристика.
Модернистские течения XX века.
Современная французская архитектура. Район Дефанс в Париже.
Архитектура петровской эпохи. Общая характеристика.
Дворцово-парковый ансамбль Петергоф.
Гравюры А. Зубова как зеркало петровской эпохи.
Место портретного жанра в петровской эпохе.
Особенности развития русской скульптуры начала XVIII века.
Национальные особенности русского барокко.
Творчество Ф.-Б. Растрелли.

Творчество С. И. Чевакинского.
Становление парадного и камерного портрета середины XVIII века (И. Я. Вишняков, А. П. Антропов, И. П. Аргунов).
Два этапа русского классицизма в архитектуре второй половины XVIII века.
Исторический жанр в живописи второй половины XVIII века.
Русский портрет второй половины XVIII века.
«Смольнянки» Д. С. Левицкого.
Творчество Ф. И. Шубина.
Русский ампир. Признаки стиля.
Градостроительные ансамбли Санкт-Петербурга первой трети XIX века.
Творчество К. И. Росси.
Градостроительные работы в Москве первой трети XIX века.
Место скульптуры в архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга первой трети XIX века.
Творчество И. П. Мартоса.
Особенности портретного жанра в русской живописи начала XIX века.
Творчество О. А. Кипренского.
Значение творчества В. А. Тропинина в формировании московской школы живописи.
Пейзажи С. Ф. Щедрина.
Становление бытового жанра в творчестве А. Г. Венецианова.
Классицистические и романтические черты творчества К. П. Брюллова.
Работа А. А. Иванова над картиной «Явление Христа народу».
Эволюция творчества П. А. Федотова.
Театральное начало в станковой живописи второй трети XIX века (П. Федотов, К. Брюллов).
Эклектика в России. Проблемы и признаки стиля.
Русско-византийское направление в русской архитектуре второй половины XIX века.
«Нео»стили в русской архитектуре XIX века.
Русская монументальная скульптура второй половины XIX века.
Творчество В. Г. Перова.
«Товарищество передвижных художественных выставок». Основные этапы истории.
Метод критического реализма. Общая характеристика.
Творчество И. Н. Крамского.
Историческая живопись В. И. Сурикова.
Сказочно-былинные образы В. М. Васнецова.
Исторические и бытовые работы В. Д. Поленова.
Основные этапы творчества И. Е. Репина.
Русский пейзаж второй половины XIX века.
Образ русской природы в пейзажах И. И. Шишкина.
Роль световых эффектов в пейзажах А. И. Куинджи.
Академическое искусство второй половины XIX века. Г. И. Семирадский.
Бытовой жанр в русской живописи 1870-80-х годов (В. М. Максимов, Г. Г. Мясоедов, В. Е. Маковский).
Творчество Н. Н. Ге.
И. К. Айвазовский.
Образ Христа в творчестве В. Д. Поленова и И. Н. Крамского.
Театральный портрет второй половины XIX века (Н. Ярошенко, И. Репин, В. Васнецов).
Русская природа в живописи И. И. Левитана.
Русский модерн. Общая характеристика.
Рационалистические и романтические течения в русской архитектуре начала XX века.
Ретроспективные направления русской архитектуры начала XX века (неорусское направление, неоклассицизм, необарокко).
Традиции греческой классики в скульптуре А. Т. Матвеева.

Античные и фольклорные темы в пластике С. Т. Коненкова.
Портреты В. А. Серова.
Античный цикл В. А. Серова.
Историческая тема в творчестве В. А. Серова.
Стилевое своеобразие живописи М. А. Врубеля.
Демонический цикл М. А. Врубеля.
Работа М. А. Врубеля в Частной русской опере Мамонтова.
Пленэр в пейзажах К. А. Коровина.
Роль К. А. Коровина в развитии русской театрально-декорационной живописи.
Особенности живописной манеры Б. Э. Борисова-Мусатова.
Русская старина в живописи А. П. Рябушкина.
Образ Древней Руси в творчестве Н. В. Нестерова.
Фольклорная тема в творчестве Ф. А. Малявина.
Традиции древнерусской живописи в дореволюционном творчестве К. С. Петрова-Водкина.
«Мир искусства».
Роль С. П. Дягилева в пропаганде русского искусства за рубежом. «Русские сезоны в Париже».
А. Н. Бенуа как театральный художник.
Живопись и графика А. Н. Бенуа.
Театральность ретроспективных работ К. А. Сомова.
Интерпретация античного наследия в творчестве Л. С. Бакста.
Своеобразие художественной манеры Н. К. Рериха.
Купеческий быт в картинах Б. М. Кустодиева.
Иллюстрации И. Я. Билибина.
Образы балета в русском искусстве конца XIX – начала XX веков.
«Союз русских художников».
«Голубая роза».
«Бубновый валет».
Модификация форм в работах А. В. Лентулова.
Особенности «русского сезанизма».
«Ослиный хвост».
Абстрактное искусство. Общая характеристика.
На пути к супрематизму. К. С. Малевич.
В. В. Кандинский и абстрактный экспрессионизм.
План монументальной пропаганды и его воплощение.
«Окна сатиры РОСТА».
«Ассоциация художников революционной России».
«Общество станковистов».
Формирование «большого стиля» в советской живописи 1930-х годов.
Тема духовного избранничества в позднем портретном творчестве М. В. Нестерова.
Творчество П. Д. Корина.
Роль плаката в годы Великой Отечественной войны.
Ключевая роль военной тематики в послевоенной живописи.
Балетные образы в скульптуре Е. А. Янсон-Манисер.
Балетные серии В. Косорукова и Г. Верейского.
Проблемы монументального советского искусства 1950-х годов.
Суровый стиль в советской живописи 1960-х.
Эволюция портрета в советской живописи 1960-70-х годов.
Творчество В. Е. Попкова.
Неформальные течения 1960-80-х годов.
Историческая живопись И. Глазунова.

Мемориальные комплексы 1960-70-х годов.
Пейзаж в советской живописи 1960-70-х годов.
Современная отечественная скульптура на примере творчества З. Церетели и М. Шемякина.
Оформление М. Шемякиным балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Проблемы современного массового искусства.
Современная русская иконопись.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы обучающиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендуемая литература (основная)

Бенуа А. Н. Русская школа живописи. М., 1997.

Всеобщая история искусств. – М., 1960-1966.

Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12. – М., 1969-1977.

Западноевропейское искусство. – М., 1993.

История зарубежного искусства. / Под ред. М. Т. Кузьминой, К. Л. Мальцевой. – М. -Л., 1979.

История мирового искусства. – М., 1998.

История искусства зарубежных стран. Т. 1-3. – М., 1979-1988.

История искусства зарубежных стран 17-18 вв. / Под ред. Раздольской В. И. – М., 1988.

История искусства народов СССР. Т. 1-9. 1960-1977. / Под ред. Б. В. Веймарна.

История русского искусства. /Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева. Т. 1 - 13. – М., 1953-69.

История русского искусства /Под ред. – М. М. Раковой и И. В. Рязанцева. Т. 1, 2. – М., 1991.

История русской архитектуры. / Под ред. Ю. Ф. Ушакова. – СПб., 1994.

Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М., 2004.

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 1993.

Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2003.

Малая история искусств. – М., Дрезден, 1970-1991.

Памятники мирового искусства. – М, 1982.

Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР. – М. -Л. 1962.

Бозунова И. В. Искусство первобытного общества. Ч. 1,2. – Л., 1978.

Древнее искусство. Памятники палеолита, неолита. Сборник ГЭ. Альбом. –Л., 1973.

История зарубежного искусства. Т. 1. – М. -Л., 1979.

Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство. Малая история искусств. М, 1973.

Савватеев Ю. С. Рисунки на скалах. Петрозаводск, 1967.

Доманский Я. В. Художественная бронза Кавказа. 1984.

Дмитриева Н. А. Искусство Древнего мира. – М., 1989.

Любимов Л. Искусство Древнего мира, М., 1989.

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта, – М. -Л., 1961.

Памятники мирового искусства. Искусство Древнего Востока. – М., 1968.

Флиттнер Н. Д. История искусства Древнего Востока. Т. 1-2. – Л., 1947.

Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. – М., 1972.

Вощина А. И. Римский портрет. – Л., 1974.

- Колпинский Ю. Д. Скульптура Древней Эллады. – М., 1963.
- Полевой В. М. Искусство Греции. – М., 1984.
- Ривкин Б. И. Античное искусство. Малая история искусства. – М., 1972.
- Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.
- Соколов Г. И. Искусство этрусков. – М., 2002.
- Сидорова Н. А. Искусство Эгейского мира. – М., 1975.
- Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы, 1964.
- Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. Новая история искусств. СПб, 2000.
- Тяжелов В. Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. Малая история искусств. 1981.
- Галина Колпакова. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. Новая история искусств. СПб. , 2004.
- Галина Колпакова. Искусство Византии. Поздний период. Новая история искусств. СПб., 2004.
- Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. – М., 1974.
- Алпатов М. В. Андрей Рублев. – М., 1972.
- Ананьева Т. А. Симон Ушаков. – Л., 1972.
- Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
- Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб. ,1995.
- Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. – М., 1984.
- Вздорнов Г. И. Феофан Грек. – М., 1983.
- Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга. – М., 1972.
- Данилова И. Е. Фрески Ферапонтова монастыря. Альбом. – М., 1970.
- Лазарев В. Н. Феофан Грек и его школа. – М., 1961.
- Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески. – М., 1973.
- Лившиц Л. И. Русское искусство X-XVII веков. – М., 2000.
- Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. – М., 1974.
- Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб, 1993.

- Смирнова Э. С. Московская икона XIV-XVII веков. – Л., 1988.
- Успенский Л. А. Богословие иконы. – М., 2001.
- Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. – М., 1973.
- Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. – СПб., 1992.
- Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII- XVI веков. Т. 1-2. – М., 1977.
- Гершензон-Чегодаева Н. – М. Нидерландский портрет XV в. – М., 1972.
- Даниэль С. М. Нидерландская живопись: Две ветви одной кроны. – СПб., 2001.
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2, М., 1978.
- Дунаев Г. С. Сандро Боттичелли. – М., 1977.
- История зарубежного искусства. Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – М., 1980.
- Муратов П. П. Образы Италии. Т. 1-III. – М., 1994.
- Никулин Н. Н. Золотой век. Нидерландская живопись XV в. – М., 1999.
- Прилуцкая Т. И. Живопись итальянского Возрождения. – М., 1995.
- Смирнова И. А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. – М., 1987.
- Степанов Александр. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV-XV века. Новая история искусств. – СПб., 2003.
- Рафаэль Санти (вступит.статья М. И. Боженковой, А. Н. Рощина). – СПб, 1994.
- Бернини. Альбом. Текст М. Буссалби. – М., 2000.
- Виппер Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII-XVIII вв. – М., 1966.
- Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. – М., 1962.
- Грицай Н. И. Фламандская живопись XVII века. Очерк-путеводитель. – Л., 1989.
- Каптерева Т. П., Быков В. Искусство Франции XVII века. – М., 1969.
- Левина И. М. Искусство Испании XVI-XVII вв. – М., 1966.
- Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII века. Малая история искусств. – М., 1974.
- Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. – М., 1971.
- Ротенберг Е. И. Голландское искусство XVII века. – М., 1972.

Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. Новая история искусства. – СПб. , 2004.

Виппер Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII-XVIII вв. –М., 1966.

Золотов Ю. Н. Французский портрет XVIII века. – М., 1968.

Итальянская живопись XVII-XVIII вв. Альбом. – М., 1961.

Кантор А. М. и др. Искусство XVIII века. Малая история искусств. – М., 1977.

Кожина Е. Ф. искусство Франции XVIII века. – Л., 1971.

Лившиц Н. А., Зернов Б. А, Воронихина Л. Н. Искусство XVII в. Малая история искусств. – М., Дрезден, 1976.

Березина В. – М. Французская живопись первой половины и середины XIX века в Эрмитаже. – Л., 1983.

История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Кн. 1. Искусство XIX века. Франция. Испания. (под ред. И. Е. Ротенберга). – СПб. , 2003.

История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Кн. 2. Искусство XIX века. Германия. Австрия. (под ред. И. Е. Ротенберга). – СПб. , 2004.

История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Кн. 3. Искусство XIX века. Англия. Скандинавские страны. Восточная Европа. (под ред. И. Е. Ротенберга). – СПб. , 2004.

Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков. – Л., 1990.

Калитина Н. Н. Французский портрет XIX века. – Л., 1985.

Калитина Н. Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX века. – Л., 1972.

Костеневич А. Г. ОтМоне до Пикассо: французская живопись второй половины XIX- начала XX века в Эрмитаже. – Л., 1989.

Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. – М., 1983.

Прокофьев В. Н. Постимпрессионизм. Альбом. – М., 1973.

Раздольская В. И. Искусство Франции второй половины XIX в. – Л., 1981.

Ревалд Дж. История импрессионизма. – Л. ;М., 1959.

Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – Л. ;М., 1962.

Французская живопись XIX века. Альбом. Автор вступительной статьи и составитель В. Н. Березина. – Л., 1972.

Чегодаев А. Д. Импрессионисты. Альбом. – М., 1971.

- Яворская Н. В. Западноевропейское искусство XIX века. – М., 1963.
- Бобринская Е. А. Футуризм. – М., 2000.
- Герман Михаил. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Новая история искусств. – СПб. , 2003.
- Герман М. Ю. Парижская школа. – М., 2003.
- Горяинов В. В. Современное искусство. – М., 1971.
- Едике Ю. История современной архитектуры. – М., 1972.
- Иконников А. В. Зарубежная архитектура. – М., 1982.
- Кантор А. М. Изобразительное искусство XX века. – М., 1973.
- Крючкова В. А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. Альбом. – М., 2000.
- Куликова И. С. Сюрреализм в искусстве. – М., 1970.
- Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве. – М., 1978.
- Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. – М., 1980.
- Лемари Ж. Фовизм: Альбом. Париж, 1995.
- Лесли Р. Поп-арт: Новое поколение стиля. Минск, 1998.
- Лесли Р. Сюрреализм: Мечта о революции. Минск, М., Киев, 1998.
- Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1973.
- Рейнгардт Л. Я. Современное западное искусство. Борьба идей. – М., 1983.
- Соколов М. Н. Даешь апокалипсис! (о западном искусстве 1980-х гг.)М.,1991.
- Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.
- Чегодаев А. Д. Искусство США. – М., 1976.
- Архипов Н. И. , Раскин А. Г. Бартоломео Растрелли. – Л.,М., 1964.
- Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. – М., 1978.
- Гершензон-Чегодаева Н. М. Д. Г. Левицкий. – М., 1964.
- Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. – М., 1987.
- Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. – М., 1994.
- Коваленская Н. Н. История русского искусства XVIII века. – М., 1962.

Коваленская Н. Н. Русский классицизм. – М., 1964.

Лебедева Т. А. Иван Никитин. – М., 1951.

Первые художники Петербурга: Ф. Васильев, Г. Мусикийский, А. Zubov, Н. Никитин, А. Матвеев (сост. В. Г. Андреев). – Л., 1984.

Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. – М., 1974.

Селинова Т. А. Иван Петрович Аргунов. – М., 1973.

Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII- начала XIX века. – М., 1953.

Верещагина А. Г. Художник, время, история. Очерки русской исторической живописи XVII- начала XX века. – Л., 1973.

Горина Т. Н. Русское искусство второй половины XIX века. – М., 1962.

Коваленская Н. Н. История русского искусства первой половины XIX века. – М., 1951.

Коваленская Н. Н. Русский классицизм. – М., 1964.

Лясковская О. Пленэр в русской живописи XIX в. – М., 1966.

Памятники мирового искусства. Русское искусство XIX-начала XX века. – М., 1972.

Передвижники. Альбом репродукций. Вступ. ст. и сост. А. К. Лебедев. – М., 1974.

Пилипенко В. Н. Пейзажная живопись. – СПб. , 1994.

Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. – Л., 1981.

Рогинская Ф. С. Товарищество передвижных художественных выставок. – М., 1989.

Русская жанровая живопись XIX-начала XX века. Очерки. Под.ред. Т. Н. Гориной. – М., 1964.

Очерки по истории русского портрета второй половины XIX века. Под ред. Н. Г. Машковцева. – М., 1963.

Ракова М. М. Русское искусство первой половины XIX века. – М., 1975.

Шмидт И. – М. Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века. – М., 1989.

«Амазонки авангарда». – М., 2001.

Борисова Е. А. Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX- начала XX века. – М., 1971.

Борисова Е. А. Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М., 1994.

Верещагина А. Г. Художник, время, история. Очерки русской исторической живописи XVIII- начала XX века. – Л., 1973.

Власова Р. И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров. – Л., 1984.

Грабарь Игорь. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. – СПб., 1994.

Гусарова А. П. «Мир искусства». – Л., 1972.

Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1919-х гг. – М., 1982.

Кириченко Е. И. Русский стиль. – М., 1997.

Лапшин В. П. «Союз русских художников». – Л., 1974.

Лапшина Н. П. «Мир искусства». – М., 1977.

Лисовский В. Г. Национальные традиции в русской архитектуре XIX - начала XX века. – Л., 1988.

Петров В. «Мир искусства». – М., 1973.

Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М., 2001.

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. – М., 1970

Сыркина Ф. Я., Костина Е. – М. Русское театральное-декорационное искусство. – М., 1978.

Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж конца XIX – начала XX века. – М., 1974.

Шмидт И. – М. Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века. – М., 1989

Азизян И. А., Иванова И. В. Памятники вечной славы. Концепции и композиции. – М., 1976.

Аристарх Лентулов. Каталог. – М., 1987.

Болотина И. С. И. И. Машков. (Альбом). – М., 1977.

Глезер А. Современное русское искусство. Париж; – М., Нью-Йорк, 1993.

Деготь Е. Русское искусство XX века – М., 2000.

Искусство Советского Союза (под ред. – М. В. Давыдова и др.). – Л., 1985.

Живопись 1920-30-х годов: Альбом (сост. В. С. Манин). – СПб., 1991.

Зингер Л. Советская портретная живопись. 1917-нач.1930-х гг. – М., 1978.

Князева В. П. АХРР. Ассоциация художников революционной России. – Л., 1967.

Лебедев В. Советское монументальное искусство 60-х годов. – М., 1973.

Лебедевский М. С. Русская живопись 1920-30-х годов: Очерки. – М., 1999.

Морозов А. И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. – М., 1995.

Никифоров Б. – М. Тема труда в советском искусстве. – М., 1964.

Очерки современного советского искусства. Сб. статей. – М., 1975.

Павлов Г. Н. Советский политический плакат. – Л., 1973, 1975, 1986.

Советское изобразительное искусство. 1917-1941. Под ред. Б. В. Веймарна, О. И. Сопотинского. – М., 1977.

Советское изобразительное искусство. 1940-1960. Под ред. Б. В. Веймарна, О. И. Сопотинского. – М., 1981.

Советское изобразительное искусство и архитектура 60-70 годов. Под ред. Хазанова В. Э. – М., 1979.

Степанян Н. С. Искусство России XX века: взгляд из 90-х. – М., 1999.

Суздалев П. К. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. – М., 1965.

Суздалев П. К. История советской живописи. – М., 1973.

Федоров-Давыдов А. А. Советский пейзаж. – М., 1958.

Архимандрит Зинон (Теодор). Беседы иконописца. – М., 2003.

Кутейникова Н. С. Современная православная икона. – СПб., «Знаки», 2003.

Кутейникова Н. С. Иконописание России второй половины XX века. – СПб., «Знаки», 2005.

Современная православная икона: Альбом (сост. С. В. Тимченко). – М., 1994.

Internet - ресурсы:

«Лувр» – <http://www.louvre.fr>

«Музеи мира» – <http://www.museum.ru>

«Художественные музеи и выставки» – <http://wwaz.com/museums.html>

«Сюрреализм» – <http://pharmdec.wustl.edu/juju/surr/surrealism.html>

«Эрмитаж. Путешествие в мир сокровищ» – <http://www.scool.edu.ru/int>

«Сокровища России. Введение в русское искусство» (русское искусство от истоков до авангарда) – там же.

«Русский музей. Живопись» – там же.

«АРТ – История искусств» – там же.

«Нонкорформисты. Новое русское искусство» – там же.

«Шедевры русской живописи» – там же.

«Картины истории России. XVII-XX век» (сведения о русских художниках и писателях) – там же.

«Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» – там же.

Видеоарт и новые виды электронного искусства –

<http://www.acm.uiuc.edu/rml>; <http://www.mb>

«Искусство эпохи Просвещения» – http://dmf.culture.fr/files/imaginary_exhibition.html