Подписан:
Кожедубова
Елена
Александровна
Дата: 2026-10-21
16:29:18

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска
«Детская школа искусств № 27»

Рассмотрена и одобрена на заседании
Педагогического совета МБУДО ДШИ № 27
Протокол № 1 от 31. 08. 2026г

Утверждаю
Директор МБУДО ДШИ № 27
31.08.2026г _____ Е. А. Кожедубова

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по предмету **«История изобразительного искусств»**

возраст от 10- 16лет
срок реализации 4 года

Составил:
преподаватель
изобразительного искусства
Ляпина А.Е.

НОВОСИБИРСК

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка…….....3

Примерный тематический план……..…….6

Методические рекомендации……...26

Рекомендуемая литература. Справочная литература……27

Учебно-методические пособия.....28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа опирается на требования типовой программы «История изобразительного искусства» МК СССР1986г.

Основными задачами художественного отделения ДШИ являются общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а так же подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения.

Одной из ведущих дисциплин в учебном процессе художественного отделения является «История искусства».

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

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.

Задачи реализации данного курса:

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;

- культурная адаптация детей в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;

- воспитание художественного вкуса;

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;

- формирование умений и навыков художественного самообразования.

Предмет курса — обзор истории изобразительных искусств и архитектуры; периодизация истории искусства; эпохи и стили мирового искусства; понятия и термины, необходимые для изучения истории искусства; проблемы выбора профессиональной специализации.

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции дополнительного образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание учениками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.

В программу входят основные разделы из истории западно-европейского, русского искусства и современного искусства (20-21вв). Ознакомление с разделами, не входящими в программу рекомендуется проводить во время посещения музеев и выставок.

Программа адресована учащимся художественного отделения ДШИ (1–4 классы -четырехлетней программы обучения). Предложенные темы рассчитаны на одно занятие в неделю.

Курс образовательной программы рассчитан на 4 года по темам истории зарубежного искусства до XIVв.

1. История зарубежного искусства до XIV-нач.
2. История западной Европы XIV-нач XXвв.
3. История русского изобразительного искусства до нач.XXв.
4. История искусства XX - XXIв.

Одно из главных направлений предмета– постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства. В связи с этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями художников.

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Таким образом, учебная задача предмета «История искусства» – это развитие художественного восприятия учащихся посредством освоения духовного опыта всего человечества.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, преподавателю необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в Школе искусств:

- *развитие* эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

- *воспитание* культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта учащихся;

- *формирование* устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

- *приобретение* знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;

- *овладение* умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.

Формы контроля и критерии оценок

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса. Оценивается тест: «5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; «4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; «3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.
«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале; «4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки; «3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции. «5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; «4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта; «3» (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование частей, разделов и тем	Количество часов
	1год обучения	
	Введение. Основные понятия изобразительного искусства. Музеи мира. Музеи России.	6
	Часть I. История зарубежного изобразительного искусства **Раздел 1. Искусство древнего мира.**	
1	Искусство первобытного общества	4
2	Искусство древнего Египта	4
	Контрольный урок	1
3	Искусство Древней Греции	6
4	Искусство Древнего Рима	6
	Раздел 2. Искусство Византии	2
	Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.	
5	Романское искусство X-XII вв.	2
6	Готическое искусство XII-XIV вв.	2
	Контрольный урок	1
	Итого	34
	2год обучения	
	Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-нач.	

	XX вв.	
7	Искусство эпохи Возрождения в Италии	4
8	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	2
9	Искусство Италии XVIIв.	2
10	Искусство Испании XVIIв.	2
11	Искусство Фландрии XVIIв.	2
12	Искусство Голландии XVIIв.	2
	Контрольный урок	1
13	Искусство Франции XVIIв.	2
14	Искусство Франции XVIIIв.	2
15	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	1
16	Искусство Англии XVIII – начала XIXв.	1
17	Искусство Испании конца XVIII – начала XIXв.	2
18	Искусство Франции XIXв.	2
19	Искусство импрессионизма	3
20	Искусство постимпрессионизма	3
21	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства начала XXв.	2
	Контрольный урок	1
	Итого	34
	3 год обучения	
	Часть II. История русского изобразительного искусства	
	Раздел 5. Древнерусское искусство	
22	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XIIвв.	2
23	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII.	2
24	Искусство Новгорода и Пскова XI – XVвв.	2
25	Искусство Москвы XIV-XVвв.	2
26	Искусство Москвы XV-XVIIвв.	2
	Раздел 6. Русское искусство XVIII – начала XXвв.	
27	Архитектура первой половины XVIIIв.	2
28	Скульптура и живопись первой половины XVIIIв.	2
29	Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIIIв.	2
	Контрольный урок	1
30	Скульптура и живопись второй половины XVIIIв.	2
31	Архитектура первой половины XIXв.	2
32	Скульптура и живопись первой половины XIXв.	4
33	Жанровая живопись второй половины XIXв. Творчество передвижников	4
34	Творчество И.Е.Репина	2

35	Пейзажная живопись второй половины XIXв.	4
36	Историческая и батальная живопись второй половины XIXв.	2
37	Творчество В.И.Сурикова	2
38	Русское искусство рубежа XIX-XXвв.	2
	Контрольный урок	1
	Итого	34
	4год обучения	
	Раздел 7. История искусства XX-XXIвв.	
39	Рубеж XIXвв. Новые принципы искусства.	2
40	Символизм и модерн	5
41	Неоклассицизм	4
42	Искусство раннего авангарда: экспрессионизм, кубизм, футуризм, беспредметное искусство	7
	Контрольный урок	1
43	Архитектура авангарда	2
44	Искусство 30х годов: «арт деко»	4
45	Дадаизм, сюрреализм, поп-арт	4
46	Постмодернизм	2
47	Наивное (примитивное) искусство XX в.	2
	Контрольный урок	1
	Итого	34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

1 год обучения

Введение.

Что такое искусство. Для чего нужно изучать историю искусства. Виды и жанры изобразительного искусства. Книги об искусстве.

Музеи мира. Музеи России: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. Музеи нашего города.

В мастерской художника. От замысла к воплощению. От натуры к художественному образу. Как смотреть картину.

Часть I. История зарубежного изобразительного искусства

Раздел 1. Искусство древнего мира.

1. **Искусство первобытного общества.**

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного человека.

Очаги первобытной культуры на территории России.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки.
Пещеры Ласко и Альтамира.

«Палеолитические Венеры».

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи (Стоунхендж).

2. **Искусство Древнего Египта.**

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Композиция египетских храмов. Типы гробниц.

Развитие египетского скульптурного портрета. Канон в египетской скульптуре.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нормера).

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

3. **Искусство Древней Греции**

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства («человек – мера всех вещей»). Мифология Древней Греции.

Три типа архитектурного ордера. Классический тип древнегреческого храма. Ансамбль Афинского акрополя и его значение в жизни Афин.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Архаика («Курос» и «Кора»). Высокая классика. Мирон – «Дискобол» и Поликлет «Дорифор». Фидий – ансамбль Афинского акрополя, скульптуры Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Поздняя классика. Скопас – «Менада», Пракситель – «Гермес с Дионисом», Лисипп – «Апоксиомен», Леохар – «Аполлон Бельведерский». Эллинизм. «Ника Самофракийская», «Афродита Милосская».

Чернофигурная и красофигурная вазопись и ее сюжеты.

4. **Искусство Древнего Рима.**

Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

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

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа их Прима Порта, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитятнина). Повествовательность рельефа на колонне Трояна.

Значение искусства Древнего Рима.

Раздел 2. Искусство Византии

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Храм св.Софии (конструкция, интерьер).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.

5. Романское искусство X-XII вв.

Средневековое искусство – искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров.

Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей и церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

6. Готическое искусство XII-XIV вв.

Готика – искусство расцвета средневековых городов-коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Витражи.

Светские и реалистические традиции в книжной миниатюре XVв.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент-Шапель.

Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

2 год обучения

Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-нач. XX вв.

7. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение, как «величайший прогрессивный переворот». Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии.

Раннее Возрождение. Джотто – росписи капеллы Дель Арена в Падуе.

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: «Давид» и «Кондотьер Гаттамелата». Воплощение гуманистического идеала в скульптуре.

Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо – овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо.

Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры».

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

Леонардо да Винчи – homo universales. Творческий путь. Одухотворенность и высокая земельная человечность «мадонн». «Тайная вечеря». Глубина портретов Леонардо: «Мона Лиза», «Автопортрет».

Рафаэль. Эволюция излюбленного образа мадонны от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской Мадонны». Монументальные композиции. Значение творчества.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. «Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи. Величайший монументальный фресковый цикл – роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества.

Творчество Тициана. Блистательный колорит, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового творчества.

8. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ван Эйка.

П.Брейгель (Мужицкий»).

А.Дюрер . Немецкий реализм.

Портретное творчество Г.Гольбейна-мл.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения.

9. Искусство Италии XVIIв.

Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVIIв.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности.

Творчество Л.Бернини.

А.Карраччи и «болонская академия».

Творчество Караваджо.

10. Искусство Испании XVIIв.

Особенности исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

Народная основа творчества Х.Риберы.

Творчество Ф.Сурбарана.

Творчество Д.Веласкеса. «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты. Историческая живопись: «Сдача Бреды».

11. Искусство Фландрии XVIIв.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П.Рубенса.

Творчество А.Ван Дейка.

Творчество Я.Йорданса.

Натюрморты Ф.Снейдерса.

12. Искусство Голландии XVIIв.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVIIв. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Творчество Ф.Хальса.

Творчество Рембранта ван Рейна.

13. Искусство Франции XVIIв.

Классицизм в искусстве Франции XVIIв. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н.Пуссена. Л.Ленен и Ж. де Латур – представители направления «живописи реального мира». Ленен – создатель крестьянского жанра во французской живописи.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

14. Искусство Франции XVIIIв.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Произведения А.Ватто.

Пасторальный жанр в творчестве Ф.Буше.

Творчество О.Фрагонара.

Ж.Б.Шарден. появление нового героя: «Прачка». Натюрморты.

Связь реалистического творчества Ж.А.Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: королевская мануфактура.

15. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIXв. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Творчество Ж.Л.Давида и Д.Энгра.

16. Искусство Англии XVIII – начала XIXв.

Промышленная революция в Англии.

Творчество У.Хогарта и Д.Рейнольдса.

Портреты Т.Гейнсборо.

Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д.Констебль).

17.Искусство Испании конца XVIII – начала XIXв.

Реакционный характер испанского абсолютизма.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф.Гойи. Портреты. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Серия офортов «Каприччос».

18.Искусство Франции XIXв.

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Борьба романтизма и классицизма.

Т. Жерико («Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Э.Делакруа («Свобода, ведущая народ»)

Возникновение критического реализма во Франции.

О.Домье, Ф.Милле, Г.Курбе.

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К.Коро. Валерная живопись. Проблема пленера и Барбизонская школа (Ш.Добиньи).

19.Искусство импрессионизма

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Э.Мане: «Завтрак на траве», «Портрет Э.Золя».

Э.Дега: «Гладильщицы белья», «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы».

Характеристика основных особенностей, тем и сюжетов, колорита, композиции, живописной манеры импрессионистов. Расшифровка термина «импрессионизм».

К.Моне: «Бульвар Капуцинок в Париже», серия «Руанский собор».

О.Ренуар: «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самари».

Творчество О.Родена.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

20. Искусство постимпрессионизма

Постимпрессионисты – предшественники современного западноевропейского искусства.

П.Сезанн. Значение цвета в моделировке формы.

Экспрессивность живописи В.Ван Гога: «Прогулка заключенных». Роль цвета и фактуры.

Уход П.Гогена от буржуазной действительности в мир «детей природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

21. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства начала XXв.

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XXв. Сложный и противоречивый характер искусства.

А.Матисс: «Танец». Натюрморты и портреты.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений. Реалистическое искусство.

Т.Стейнлен.

К.Кольвиц.

Пейзажи А.Марке.

П.Пикассо: «Старик нищий с мальчиком», «Девочка на шаре», «Герника», «Голубь мира», «Лицо мира».

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье, А.Гауди.

Работы А.Майоля, К.Менье, Х.Мура.

3 год обучения

Часть II. История русского изобразительного искусства

Раздел 5. Древнерусское искусство

22.Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XIIвв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София.

Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI-XIIв.

Мозаики и фрески Киевской Софии и церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря.

Икона «Владимировская богоматерь».

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

23.Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII.

Феодальная раздробленность Древней Руси в XIIв. Сложение местных художественных школ.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове.

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Русская иконопись XIIв. Богоматерь Великая Панагия «Ярославская Оранта»).

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

24.Искусство Новгорода и Пскова XI – XVвв.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Сооружения Новгорода XIIв., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма.

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

Фрески спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения – шедевр средневековой живописи. Своеобразие новгородской школы иконописи. «Св.Георгий» («Чудо Георгия о змие»), XVв., «Битва суздальцев с новгородцами».

25. Искусство Москвы XIV-XVвв.

Идея создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигроде. Спасский собор Андронникова монастыря. Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) – центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский собор (арх.Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле.

Значение творчества А.Рублева. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). «Спас Звенигородский». Совершенство композиции и цветового строя «Троицы».

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство московской Руси.

26. Искусство Москвы XV-XVIIвв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI-XVIIвв. Создание шатровых храмов. Церковь вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного «Покрова «на рву»), возведенный Бармой и Посником.

Семнадцаый век – время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. «Крутицкий теремок». Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви:

Никольская в Панилове, Преображения в Кижах, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVIIв.

Новый характер изображения в иконах XVIIв. Симон Ушаков. Парсуна как отражение светских реалистических тенденций в русской живописи XVIIв.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Раздел 6. Русское искусство XVIII – начала XXвв.

27. Архитектура первой половины XVIIIв.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Нарышкинское барокко. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России. Д.Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б.Растрелли – расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

28. Скульптура и живопись первой половины XVIIIв.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи. Образ Петра I в творчестве Б.К.Растрелли.

Творчество А.М.Матвеева, И.Н.Никитина, А.П.Антропова.

Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В.Ломоносова в русской культуре и искусстве.

29. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIIIв.

Выражение идей просветительства. Эстетика классицизма.

Значение образования Петербургской Академии Художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIIIв. В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова. Расцвет таланта Ч.Камерона, Д.Кварнеги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, форфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

30.Скульптура и живопись второй половины XVIIIв.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э.Фальконе.

Ф.И.Шубин: портреты М.В.Ломоносова, А.М. Голицина, Павла I, неизвестного.

М.И.Козловский: памятник А.В.Суворову, «Самсон».

Классицизм в русской живописи. Понятие «академическая живопись» и «академизм». Система обучения в старой Академии Художеств. Творчество А.П.Лосенко.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIII в. Творчество Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

31. Архитектура первой половины XIXв.

Архитектура первой половины XIXв., как высшее достижение русского классицизма: В.Н.Воронихин – Казанский собор, А.Д.Захаров – Адмиралтейство, Т.де Томон – Биржа.

Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И.Росси. Восстановление Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А.Монферана – памятник русской архитектуры позднего классицизма.

32.Скульптура и живопись первой половины XIXв.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П.Матроса.

П.К.Клодт.

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIXв.

О.А,Кипренский. Портреты.

В.А.Тропинин

Жанровая живопись. А.С.Венецианов.

К.П.Брюллов. «Последний день Помпеи», «Всадница», «портрет Струговщикова», «Автопортрет».

А.А.Иванов. «Явление Христа народу»

Творчество П.А.Федотова. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор». Портреты.

33.Жанровая живопись второй половины XIXв. Творчество передвижников

Общественное движение в России 60-70х г., его отражение в русской публицистике и искусстве. Ведущее положение бытового жанра в живописи.

Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати» - борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок – объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи – В.Г.Перова.

И.Н.Крамской – организатор, теоретик и идейный вдохновитель передвижников.

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

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIXв.

34.Творчество И.Е.Репина

И.Е.Репин – великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портреты Л.Н.Толстого, П.А.Стрепетовой, «Протодьякон».

«Репинские пенаты»

Широкое историческое обобщение жизни России. Мировое значение творчества Репина.

35.Пейзажная живопись.

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека.

Романтизм произведений И.К.Айвазовского. «Девятый вал».

Особенности пейзажей А.К.Саврасова – «Грачи прилетели», «Проселок».

Пейзажи И.И.Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали». Рисунок в творчестве Шишкина.

Пейзажи Ф.А.Васильева: «Оттепель», «Мокрый луг».

А.И.Куинджи: «Ночь на Днепре».

В.Д.Поленов: «Московский дворик».

Творчество И.И.Левитана: «Осенний день. Сокольники», «Березовая роща», «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес», «Над вечным покоем», «Владимирка», «Озеро.Русь». Значение творчества.

36.Историческая и батальная живопись второй половины XIXв.

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.Н.Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Антивоенный, обличительный характер картин В.В.Верещагина «Смертельно-раненый», «Апофеоз войны». Прославление героизма русского народа.

Былинно-сказочный характер образов В.М.Васнецова: «Аленушка», «Богатыри». Обращение к эпосу и истории: «После побоища Игоря Святославича с половцами».

37.Творчество В.И.Сурикова

В.И. Суриков – великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса.

«Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Переход Суворова через Альпы». Историческое значение творчества Сурикова.

38.Русское искусство рубежа XIX-XXвв.

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В.А.Серова: «Девочка с персиками», «Девушка освещенная солнцем». Портреты. «Петр I». Пейзажи. Графика.

К.А.Коровин: «Северная идиллия», «Зимой». Натюрморты. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А.Врубеля: «Демон», «Царевна лебедь», «Пан».

Б.М.Кустодиев.

К.Ф.Юон.

Объединение художников «Мир искусства». Работы А.Н.Бенуа, М.В.Добужинского, Л.С.Бакста, Н.К.Рериха.

Объединения «Бубновый валет», «Голубая роза». Творчество И.И.Машкова, П.П.Кончаловского, П.В.Кузнецова, М.С.Сарьяна.

Стиль «модерн» в русской архитектуре, скульптуре и живописи начала XXв.

4 год обучения

Раздел 7. История искусства XX-XXIвв.

39.Рубеж XIXвв. Новые принципы искусства.

Роль литературы и художественной теории в сложении новых принципов искусства.

Русское искусство конца XIX — XX века: периоды и стили. "Псевдорусский" и "неорусский" стили в архитектуре.

40.Символизм и модерн.

Символизм и модерн: проблема метода и стиля. Эпоха символизма: стиль жизни и его отражение в искусстве.

Идея и образ в архитектуре модерна. Творчество Гимара, Орта и Гауди. Синтез искусств и его художественные задачи. Проблема стиля модерн в живописи рубежа XIX—XX веков. Творческие методы Штука, Климта, Редона.

Архитектура русского модерна. Творчество Шехтеля.

Эпоха символизма и сложение нового художественного стиля в России. Творчество В.М. Васнецова. Символизм и стиль модерн. Творчество Серова и Врубеля.

Объединение "Мир искусства": единые эстетические принципы и разнообразие художественных методов. Синтез искусств и расцвет русского театра в начале XX

41. Неоклассицизм

Неоклассицизм и смена художественных эпох в 1910-х годах.

Новый взгляд на архитектуру старого Петербурга

42. Искусство раннего авангарда: экспрессионизм, кубизм, футуризм, беспредметное искусство

Искусство авангарда: новые творческие методы и проблема стиля. Основные течения в искусстве раннего авангарда: экспрессионизм, кубизм, футуризм, беспредметное искусство. Творчество Матисса, Пикассо, Кандинского.

Русский авангард и его связь с национальной художественной традицией. Творчество Кандинского, Малевича.

Особенности русского футуризма.

43. Архитектура авангарда

Архитектура авангарда и ее особенности на Западе. Творчество Ле Корбюзье и Райта.

Архитектура русского авангарда: рационализм и конструктивизм. Творчество Мельникова. Архитектура авангарда в Москве.

44. Искусство 30х годов: «арт деко»

Искусство 1930-х годов: "ар деко", возврат к классическим формам, монументальные образы. Термин "тоталитарное искусство" и его границы.

Исторические предпосылки стилистических изменений в искусстве середины 1930-х—1950-х годов. Возврат к классическим архитектурным формам. Проект Дворца Советов, послевоенные городские ансамбли. Проблема реализма в советском искусстве.

45.Дадаизм, сюрреализм, поп-арт.

Новые течения, возникшие на основе достижений авангарда: дадаизм, сюрреализм, поп-арт. Творчество Дюшана и Дали.

46.Постмодернизм

Постмодернизм: художественная концепция и создание произведения искусства. Творчество Бофилла и Хундертвассера. Путь от художественного образа к объекту, концепции и художественному действию.

Отход от эстетических нормативов и индивидуализация искусства в 1960—1980-х годах.

Постмодернизм в отечественном искусстве: творческий принцип и художественная мода.

47.Наивное (примитивное) искусство XX в.

Роль примитива, любительского и наивного творчества в истории искусства XX века.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методику занятий можно построить на основе проблемного обучения. Виды занятия могут быть разными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, презентация, киноурок, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, реферат, сочинение, выполнение творческого задания и т.д.), но основным принципом подхода к учению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

Большая роль в процессе обучения отводится использованию современных информационных технологий. Урок часто строится в форме презентации с показом слайдов, просмотром фильмов и видеороликов по теме,

прослушиванием аудиозаписей. Используется проектор, портативный ноутбук. Преподаватель и ученики, при подготовке к урокам активно используют интернет. Все эти приемы направлены на более детальное изучение тем. Главным образом задействовано визуальное восприятие, которое у учеников художественного отделения развито лучше всего.

Большого внимания требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого необходимо вести на уроках двусторонний диалог, давать задания на классификацию произведений, творческие задания на осмысление.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно-воспитательных задач предмета. При этом за преподавателем сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

Большое значение для творческого овладения предмета имеют альбомы учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся в рамках курса. Альбомы должны систематически проверяться преподавателем.

В конце каждого полугодия (2 раза в год) проводится контрольный урок с целью выявить и закрепить полученные знания. Контроль может проводиться в форме теста, сочинения, либо творческого задания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве. – Санкт-Петербург: «ДЕТГИЗ-Лицей», 2003.

2. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Ч.2. 2-е изд., испр. – М.: АСТ, 2006.

3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: «АСТ-Пресс», 2000.

4. Т. В. Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: ГУП «Издательство «Высшая школа», 2000

5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994. 235 с.

6. Вельфлин Г. Истолкование искусства. М., 1922. 64 с.

7. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004. 257 с.

8. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990. С. 100-156.

9. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.

10. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

11. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М., 1995

12. Дзуффи С. Большой атлас живописи. М., 2002.

13. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1996.

14. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1995.

15. Власюк В.Б., Каплун А.А. Стили в искусстве. М., 1998.

16. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998

17. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л., 1986.

18. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2000.

19. История мирового искусства. Пер. с итал. М., 1998

20. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995.

21. Мильчин А.Э. Культура издания, или как не надо и как надо делать книги. М., 2002.

22. Муратова К. С. Средневековый Бестиарий. М., 1984.

23. Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. М., 1998

24. Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2006

25. Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.

26. Претте К.М., Джорджо А. де. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура.
Архитектура. История, эпохи и стили. М., 2002

27.Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: СПб., 2005

2. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1998

3. Мастера искусства об искусстве. В 7 тт (8 кн.). М., 1965-1970

4. Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972

5. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х тт. М., 1999

6. Русское искусство: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2000.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

1. Цикл докуметальных фильмов: Русский музей - детям (20 фильмов) (2003 г., образовательный видеофильм)

2. Видеоэнциклопедия искусств: Эрмитаж (Я.Назаров 12 серий из 18) (2000 г., Документальный)

3. Цикл документальных передач BBC

4. Картина скажет тысячу слов / Every picture tells a story (Mike Lenner) [2004 г., документальный сериал)

5. История произведений искусства / Enquete D'art (2007 г., Документальный сериал)

6. Электронная библиотека фильмов об искусстве: ttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=832959

7. Материалы сайта: http://ru.wikipedia.org

8. Электронная библиотека книг об искусстве: http://artyx.ru/

9. Всемирная энциклопедия искусства: http://www.artprojekt.ru/