

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»**

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на заседании Педагогического Совета
СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

Протокол № 9 от 25.06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж «Красносельский»

Г.И. Софина

2020 г.

Приказ № 48 от 25.06 2020 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 CD507400BVB02FAC49F694BA10A42772
Владелец: Софина Галина Ивановна
Действителен: с 25.09.2023 до 25.12.2024

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

по дисциплине

ОПД.02 История изобразительного искусства

для обучающихся по специальности

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

СОГЛАСОВАНО

Эксперт(ы) от работодателя:



Санкт-Петербург

2020 г.

Содержание:

стр.

1.	Пояснительная записка.....	3
2.	Планирование практических занятий.....	5
3.	Содержание практических занятий и задания для их выполнения.....	6
4.	Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированных умений (освоенных компетенций)....	30

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации разработаны для выполнения практических заданий по дисциплине **ОП.02. История изобразительного искусства** по специальности **43.02.13 Технология парикмахерского искусства**, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм».

Основными этапами практического занятия являются:

- проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию;
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач;
- последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения обучающимися запланированными умениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности;
- ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного искусства;
- применять материал по истории изобразительного искусства для использования в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основы искусствоведения;
- историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры;
- характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного искусства различных эпох и культур;
- первоисточники искусствоведческой литературы.

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен овладеть следующими общими и профессиональными **компетенциями**:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
- ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его потребностей.
- ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.
- ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.

Методические рекомендации включают:

- 1) Планирование практических занятий;
- 2) Практические задания, сопровождающиеся указаниями для их выполнения;
- 3) Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированными умениями (освоенных компетенций).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Кол-во часов
1	Раздел 1. Искусство первобытной эпохи Тема 1.1. Первобытное искусство	Практическая работа №1 « Первобытное искусство ».	1
2	Раздел 2. Искусство Древнего мира Тема 2.1. Искусство Древнего Востока	Практическая работа №2 «Искусство Древнего Востока».	1
3	Тема 2.3. Искусство Древней Греции	Практическая работа №3 « Искусство Древней Греции »	1
4	Тема 2.4. Искусство Древнего Рима	Практическая работа №4 « Искусство Древнего Рима »	1
5	Раздел 3. Искусство Средневековья в Европе и на Востоке Тема 3.1. Искусство Средневековья в Европе и на Востоке	Практическая работа №5 « Искусство Средневековья в Европе и на Востоке »	2
6	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения в Европе Тема 4.1 Изобразительное искусство Итальянского Возрождения	Практическая работа №6 « Изобразительное искусство Итальянского Возрождения »	2
7	Тема 4.2. Искусство эпохи Возрождения в Центральной Европе	Практическая работа №7 « Изобразительное искусство Северного Возрождения »	1
8	Раздел 5. Западноевропейское искусство XVII век Тема 5.1. Искусство Италии	Практическая работа №8 « Изобразительное искусство Италии XVII века »	1
9	Тема 5.3 Искусство Фландрии	Практическая работа №9 « Изобразительное искусство Фландрии XVII века »	1
10	Тема 5.4 Искусство Голландии	Практическая работа №10 « Изобразительное искусство Голландии XVII века ».	1
11	Раздел 8. Искусство России Тема 8.1. Изобразительное искусство Древней Руси	Практическая работа №11 « Особенности древнерусского искусства и древнерусской иконописи ».	2
12	Тема 8.3. Изобразительное искусство России XIX начала XX века.	Практическая работа №12 « Изобразительное искусство России XIX-XX веков ».	2
	Всего		16

3. Содержание практических занятий и задания для их выполнения

Практическая работа №1 «Первобытное искусство».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Характеристика и особенности первобытного искусства.

2. Алгоритм действий:

1. Происхождение искусства. Особенности первобытного искусства. Необходимо представить проблему происхождения искусства как комплексную проблему современного историко-художественного знания. Следует обратить внимание на историю изучения первобытного искусства и гипотезы происхождения изобразительного искусства: гипотеза «макарон», гипотеза «руки», гипотеза «подсказок природы» и показать их ошибочность. Основываясь на концепции А.Д. Столяра представить основные этапы развития изобразительной деятельности первобытного человека: звериная туша, композиция из звериных костей (простейшее подобие зверя), «натуральный макет» (соединение натуральных и условных средств изображения), полнообъемная глиняная скульптура, барельефное уплощение, раннеориньякский контурный рисунок, детализированное полихромное изображение. Особое внимание обратить на этапы перехода от контурного рисунка к полихромному изображению. Кроме того, необходимо выявить особенности первобытного искусства, а именно синкретизм первобытной культуры (нерасчлененность, единство материальной и духовной деятельности), аморфность художественного творчества (в котором не существовало отдельно живописи, скульптуры, музыки или танца), мифологичность сознания, стереотипность, коллективность, обрядность, символичность художественной деятельности.

2. Характерные черты искусства эпохи палеолита. Памятники палеолитического искусства. Необходимо обратить внимание на эволюцию первобытных изобразительных форм, материалы и технику исполнения произведений палеолитического искусства, а также роль линии и цвета в искусстве верхнего палеолита. Выделить памятники мобильного (в т.ч. «Палеолитические Венеры») и монументального (наскальные росписи – пещеры Ляско, Нио, Пешь-Мерль, пещера Альтамира) искусства. Охарактеризовать стилистические особенности памятников палеолитического искусства.

3. Своеобразие искусства эпохи неолита. Необходимо показать особенности неолитического искусства, что связано с зарождением анимистического восприятия природы. Следует обратить внимание на изменения в сюжетах живописи и мелкой пластики периода неолита и выделить особенности живописных изображений: схематизация, стремление к передаче движения; а также охарактеризовать значение геометрического орнамента и выявить семантику абстрактных изобразительных форм. Обратить внимание на такой феномен неолитического искусства, как петроглифы – изображение высеченное, выбитое или процарапанное на камне.

4. Мегалитическая архитектура в первобытной культуре. Необходимо выделить основные типы мегалитических сооружений: менгиры (продолговатые камни, одиночные или образующие аллеи), дольмены (сооружения составленные из нескольких вертикальных каменных блоков, перекрытых каменной плитой), кромлехи (сооружения культового назначения, составленные из больших каменных блоков и образующие в плане круг или несколько концентрических кругов) и на конкретных примерах представить их характеристики.

5. Памятники первобытного искусства на территории России. Следует остановиться на истории изучения и характеристике таких памятников первобытной культуры на территории России как: Капова пещера, петроглифы Онежского озера, стоянка Мальта, Пазырыкские курганы.

3. Задание: Дать характеристику первобытному искусству: Периодизация, характерные особенности первобытного искусства. Живопись, пластика, мегалитические сооружения.

4. Контрольные вопросы:

1. Происхождение искусства. Особенности первобытного искусства.
2. Характерные черты искусства эпохи палеолита. Памятники палеолитического искусства.
3. Своеобразие искусства эпохи неолита.
4. Мегалитическая архитектура в первобытной культуре.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11- е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Раздел 2. Искусство Древнего мира.

Практическая работа №2 «Искусство Древнего Востока».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы:

1. Показать характерные черты и особенности искусства Древнего Египта. Египетский Канон, роль заупокойно культа.
2. Показать характерные черты и особенности искусства Древней Месопотамии. Влияние шумерско-аккадской культуры на искусство Ассирии и Вавилонии.

2. Алгоритм действий:

1. Культура и искусство древнего царства. Идея вечной жизни – заупокойный культ Древнего Египта. Зарождение египетского стиля. Особенности египетского зодчества: каменные храмы и пирамиды.

Искусство Древнего царства. Египетская классика. Архитектурные ансамбли некрополей. Типы гробниц и храмов, внутренний декор. Развитие скульптурного портрета.

Искусство Среднего царства. Поздняя египетская классика. Новые стилевые черты культового и мемориального зодчества. Заупокойный храм фараона Аменемхета III «Лабиринт». Кубическая скульптура, особенности росписей скальных гробниц.

Искусство Нового царства. «Имперский стиль». Специфика архитектуры, усиление декоративных тенденций в живописи и скульптуре. Синтез всех видов искусств. Заупокойный храм царицы Хатшепсут, Карнакский и Луксорский храмовые комплексы.

2. Особенности Шумеро-аккадской культуры. Особенности Ассиро-вавилонской культуры. Черты реализма в вавилоно-ассирийском искусстве. Новые направления в архитектуре и художественном оформлении монументальных строений. Типы храмового зодчества. Зиккураты. Дворец Саргона II. Скульптура и живопись, их особенности. Письменность, клинопись, декоративно-прикладное искусство. Исторические памятники Древней Месопотамии.

3. Задание: 1. Дать характеристику и показать особенности искусства Древнего Египта. Египетский Канон, роль заупокойно культа в египетском искусстве.

2. Проанализировать исторические особенности культуры и искусства Др. Шумер и Аккад. В чем заключаются их стилистические особенности и отличия? Особенности зодчества и культовой архитектуры. Проанализировать исторические особенности культуры и искусства Др. Ассирии и Вавилона. В чем заключаются их стилистические особенности и отличия? Особенности зодчества и культовой архитектуры.

3. Дать сравнительный анализ искусства Древнего Египта и Древней Месопотамии.

4. Контрольные вопросы:

1. Идея вечной жизни – отражение идей заупокойно культа в культуре и искусстве Древнего Египта.
2. Особенности египетского стиля.
3. Особенности египетского зодчества: каменные храмы и пирамиды.
4. Характерные черты и особенности искусства Древней Месопотамии.
5. Влияние шумерско-аккадской культуры на искусство Ассирии и Вавилонии.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа № 3 «Искусство Древней Греции»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Характеристика культуры и искусства Древней Греции. Показать особенности искусства: канон, ордер.

2. Алгоритм действий:

1. Крито-микенское (эгейское) искусство. Архитектура о. Крит: Ансамбль Кносского дворца. Особенности архитектурных форм. Фрески Кносского дворца. Необходимо выделить основные характеристики критского искусства: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. При описании архитектурного ансамбля Кносского дворца следует обратить внимание на такие его особенности, как: отсутствие определенного замысла воплощения, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Особое внимание следует обратить на ордерную систему Кносского дворца и формы колонн. При анализе фресковой живописи дворцового ансамбля следует выявить их основные художественные характеристики: плоскостной характер изображения, условность цвета и обратить внимание на особенности изображения человеческой фигуры (т.н. «условный разворот») и композицию многофигурных изображений, на отражение темы природы в критском искусстве, в особенности на поэтику морского мира.

2. Крито-микенское (эгейское) искусство: мелкая пластика, вазапись. Декоративно-прикладное искусство. Следует выявить стилистические особенности вазаписи Крита: стили «камарес», дворцовый, морской, а также на стилистические особенности изображения человека и природы в мелкой пластике о. Крит.

3. Развитие греческой архитектуры в период архаики (8-6 вв. до н.э.). Сложение архитектурного ордера. Формирование фронтовой композиции. Необходимо дать представление о древнегреческой ордерной системе и ее истоках. Охарактеризовать основные типы архитектурных ордеров: дорического, ионического, коринфского, выделяя особенности их составляющих: стеребат, колонна (база, ствол, капитель), антаблемент (архитрав, фриз, карниз). Также необходимо представить основные типы греческих храмов: храм-периптер, храм в антах, диптер, моноптер, толос, простиль, амфипростиль. Показать обусловленность скульптурного убранства храмов их архитектурными формами, особое внимание, обратив при этом на фронтовые композиции.

4. Развитие греческого изобразительного искусства в период архаики (8-6 вв. до н.э.). Курсы и коры. Памятники скульптуры периода архаики. Следует охарактеризовать стилистические особенности мужской (курор) и женской (кора) скульптуры архаического периода, показать на конкретных примерах различия скульптур разных регионов Древней Греции.

5. Архитектура классической Греции. Ансамбль Афинского Акрополя. Следует обратить внимание на единство конструктивной и художественно-эстетической сторон ансамбля афинского Акрополя. Показать каким образом сочетание дорического и ионического стилей в одном ансамбле создает новую художественную целостность. Выделить главную композиционную особенность ансамбля – принцип свободного расположения архитектурных сооружений (Пропилеи, Парфенон, Храм Ники Аптерос, Эрехтейон). Проанализировать тематику и стилистику скульптурного убранства Акрополя: фронтовые композиции, скульптуры метопа, фриз-зоофор.

6. Развитие греческой скульптуры 5-4 вв. до н.э. Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар (по выбору студентов). Необходимо обратить внимание на

идеал всесторонне развитой личности в культуре Древней Греции и его отражение в памятниках скульптуры. Выявить наиболее характерные особенности творчества мастеров скульптуры. Скульптурный образ как отражение динамического характера осмысления мира; красота как благородство выразительных движений – в творчестве Мирона. Теоретическое обоснование изображения идеального свободного гражданина в «Каноне» Поликлета и его скульптурное воплощение. Образ бога и человека в скульптурном творчестве Фидия. Интерес к эмоциональности, раскрытию человеческих чувств, усложнение композиции, увеличение динамичности, контрастность светотени, отражение нового отношения греков к миру – характеристики творчества Скопаса. Гармония, прославление идеальной человеческой красоты – доминанты творчества Праксителя. Передача в скульптуре не типического, а характерного; интерес к портрету – особенности скульптурного творчества Лисиппа. Поиск красоты в формах прошлого – определяющая черта творчества Леохара.

7. Особенности древнегреческой живописи. Древнегреческая вазапись. Чернофигурный и краснофигурный стили вазописи. Необходимо представить геометрический стиль вазописи в качестве модели мира, строго упорядоченного, состоящего из арифметически несложных элементов, собранных в единую стройную систему, противостоящую изначальному хаосу и этой точки зрения проанализировать классические памятники геометрического стиля, так называемые, дипилонские вазы. При характеристике чернофигурного стиля вазописи следует обратить внимание на такие его особенности как выразительность, живость, единство живого чувства и четкого правила; изображение в чернофигурных росписях перестает быть частью вазы, обладая собственным смыслом. Особенности чернофигурного стиля следует показать на примере анализа нескольких росписей. Характеризуя стилистические и выразительные особенности краснофигурного стиля вазописи (передача объемов, изображение человеческой фигуры в поворотах, обозначение глубины пространства и т.д.), следует сопоставить произведения вазописи этого стиля с чернофигурными росписями.

8. Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры периода эллинизма. Необходимо раскрыть на конкретных примерах такие особенности эллинистического искусства, как стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров.

3. Задание: Проанализировать особенности развития древнегреческого искусства? Что такое канон и ордер в древнегреческом искусстве, что они определяли?

4. Контрольные вопросы:

1. Каковы духовные доминанты античной эпохи, предопределившие особенности древнегреческого искусства?
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились эстетические и этические идеалы древних греков?
3. Назовите и дайте краткую характеристику основных типов древнегреческого архитектурного ордера.
4. Назовите основные типы древнегреческой скульптуры периода архаики.
5. Перечислите в хронологической последовательности произведения древнегреческих скульпторов, отражающие основные вехи в истории скульптуры Древней Греции.
6. Сравните чернофигурный и краснофигурный стили в вазаписи.
7. Назовите основные художественные центры периода эллинизма?

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Характеристика культуры и искусства Древнего Рима. Показать особенности римского искусства республики и эпохи империи.

2. Алгоритм действий: Социально-культурное и историческое своеобразие Древнего Рима. Место искусства в системе государственной и политической власти. Влияние греческого искусства на развитие архитектуры и скульптуры Древнего Рима. Периодизация искусства.

Искусство республики. Основные типы римской архитектуры. Принципы градостроительства. Римский форум. Скульптурный портрет, его значение для развития западноевропейского портретного искусства. Четыре стиля помпейских росписей.

Искусство империи. Роль культов, религиозно-мистических обрядов Востока на развитие римского искусства. Архитектурные ансамбли: Амфитеатр Флавиев (Колизей), Пантеон, форумы, термы, триумфальные арки. Особенности скульптурной круглой пластики и исторического рельефа.

3. Задание: Исследовать особенности римского искусства, архитектуры, скульптуры по заданным условиям.

4. Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются стилистические особенности и отличия древнеримского искусства?
2. Каковы особенности скульптуры, живописи, зодчества и культовой архитектуры.
3. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились эстетические и этические идеалы древних римлян?
4. Назовите основные типы сооружений в архитектуре Древнего Рима.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №5 «Искусство Средневековья в Европе и на Востоке»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы:

1. Показать главные направления, основные черты византийского художественного стиля.

2. Показать главные направления, основные черты романского стиля в западноевропейском искусстве: памятники романской архитектуры, скульптурное убранство романских храмов.

3. Показать главные направления, основные черты готического стиля в западноевропейском искусстве: памятники готической архитектуры, скульптурное убранство готических храмов.

2. Алгоритм действий:

1. Византийская архитектура: типы храмовых сооружений, памятники архитектуры. Необходимо представить основные типы храмовых сооружений в византийской архитектуре: базилику (прямоугольное в плане и вытянутое в длину здание, разделенное на три, пять и более нефов, причем средний неф обычно шире и выше боковых) и крестово-купольный храм (квадратное в плане здание, четыре массивных столба делят пространство на девять ячеек, обрамленных арками и поддерживают купол, находящийся в центре), а также обратить внимание на планировку византийского храма, которая отличалась рациональностью и основывалась на сочетании квадратов и кругов. При ответе необходимо проанализировать памятники византийской архитектуры: Собор св. Софии (Константинополь). Храм Сан-Витале (Равенна) и др.

2. Византийская монументальная живопись: мозаики и фрески. Связь живописных изображений с храмовой архитектурой. Необходимо обратить особое внимание на связь

живописных изображений с храмовой архитектурой и иерархическую систему расположения сюжетов: купол (Христос Пантократор), конха апсиды (Богоматерь), паруса (Евангелисты), нижний ярус (апостолы), столбы (Благовещение), западная стена (Страшный Суд). Проанализировать византийскую монументальную живопись на примере конкретных памятников: храм Сант-Аполлинаре ин Классе (Равенна), Мавзолей Галлы Пладиции (Равенна), храм Сан-Витале (Равенна), собор Чефалу (Сицилия), церковь Кахрие-Джами (Константинополь).

3. Византийская иконопись: Живописные каноны византийского искусства. Необходимо обратить внимание на стилистические особенности византийской иконописи и представить иконографию (т.е. сложившуюся систему изображения персонажей или сюжетных сцен), сделав при анализе акцент на образах Христа и Богоматери в византийском искусстве.

4. Романский стиль в западноевропейском искусстве: памятники романской архитектуры. Необходимо выделить основные характеристики романского стиля в архитектуре: массивность, монолитная целостность, нерасчлененность больших плоскостей стен, мерный ритм простого по формам архитектурного декора, наличие узких полуциркульных арочных и оконных проемов и представить основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи: Церковь в Паре-ле-Мониаль, церковь Нотр-Дам ла Гранд (Пуатье, Франция), соборы в Майнце, Вормсе, Шпейере (Германия), церковь Сант-Амброжо (Милан), собор и кампанила (Пиза).

5. Романский стиль в западноевропейском искусстве: скульптурное убранство романских храмов. Необходимо выделить иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства романского храма. Иконографические особенности заключались в строгой системе расположения сюжетов и персонажей на фасадах храмов, в частности скульптурные рельефы над порталами храмов были посвящены сценам Страшного Суда или Апокалипсиса. Каждой региональной художественной школе (например, Лангедок, Прованс и др.) были присущи свои стилистические особенности в скульптурном творчестве. Также следует обратить внимание на роль т.н. романской капители в создании художественного образа храма. При анализе романской скульптуры необходимо учитывать особенности картины мира средневекового человека, своеобразие художественного сознания эпохи.

6. Готический стиль в западноевропейском искусстве: памятники готической архитектуры. Необходимо выделить основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы (нервюры – образующие свод арки, выступающие в виде ребер) и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму. Представить основные памятники западноевропейской архитектуры готической эпохи: собор Нотр-Дам де Пари, собор в Амьене, собор в Реймсе, собор в Шартре, собор в Страсбурге, церковь Сен-Шапель в Париже, собор в Кельне, собор в Сиене, собор в Милане.

7. Готический стиль в западноевропейском искусстве: скульптурное убранство готических храмов. Необходимо выделить иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий завет), западный фасад (Страшный Суд). Стилистика готической скульптуры, так же как и романской, имеет региональные отличия. При анализе готической скульптуры необходимо учитывать особенности картины мира средневекового человека, своеобразие художественного сознания эпохи.

3. Задание:

1. Византийская архитектура: типы храмовых сооружений, памятники архитектуры.

2. Византийская монументальная живопись: мозаики и фрески. Связь живописных изображений с храмовой архитектурой.
3. Византийская иконопись: Живописные каноны византийского искусства.
4. Романский стиль в западноевропейском искусстве: памятники романской архитектуры.
5. Романский стиль в западноевропейском искусстве: скульптурное убранство романских храмов.
6. Готический стиль в западноевропейском искусстве: памятники готической архитектуры.
7. Готический стиль в западноевропейском искусстве: скульптурное убранство готических храмов.

4. Контрольные вопросы:

1. В чем заключалась специфика художественного мировоззрения эпохи средневековья? Сравните духовные доминанты античности и средневековой культуры.
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко отразились эстетические и этические идеалы эпохи средневековья?
3. Особенности византийской иконописи. Сложение канона византийской иконописи (X в.). Отвлеченность художественных образов: обратная перспектива, деформация изображаемых фигур, отказ от объемности.
4. Художественное воплощение восточно-христианских идеалов во фреске, мозаике, миниатюре. Статика, самоуглубленность и каноничность как характерные черты иконографии.
5. Анализ Мозаики Собора Св. Софии в Константинополе.
6. Проанализировать и обобщить особенности романского искусства Западной и Центральной Европы.
7. Этапы развития средневекового искусства.
8. Особенности романского стиля. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Особенности их внутреннего убранства.
9. Проанализировать и обобщить особенности готического искусства: Происхождение термина готика. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки, соборы, ратуши. Интерьер готического собора – витражи и фрески.
10. В чем сходство и различие романского и готического стилей? Почему готику называют искусством средневекового города?
11. Что означает понятие «гротесковое мышление». В каких видах художественного творчества наиболее ярко проявился характер гротескового мышления в эпоху средневековья?

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11- е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №6 «Изобразительное искусство Итальянского Возрождения»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать особенности искусства эпохи Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись.

2. Алгоритм действий:

1. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Необходимо выявить и охарактеризовать основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее

изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

2. Следует охарактеризовать особенности проторенессанса как периода в истории искусства, который тесно связан со средневековой культурой, с романскими, готическими, византийскими художественными традициями. Проторенессансному искусству, сложившемуся, главным образом, в Тоскане, были свойственны: пробуждающийся интерес к античному художественному наследию, стремление к уравновешенности и спокойствию архитектурных форм, к ясности пространственных построений, эмоциональной выразительности образов, материальной осязаемости форм.

3. Архитектура раннего Возрождения. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти. Необходимо обратить внимание на то, что сущность архитектуры определялась ее служением человеку, поэтому чрезвычайно популярной становится заимствованная у римского архитектора 1 века до н.э. Витрувия идея о подобии здания человеку. Основоположителем ренессансного стиля в архитектуре стал Филиппо Брунеллески, создавший архитектуру светскую по духу, гармонически соразмерную и изящную, связанную с творческим осмыслением античной системы и сохранением традиций готики. При ответе необходимо представить художественный анализ архитектурных творений Брунеллески. Рассматривая творчество Альберти необходимо обратить внимание не только на его деятельность как архитектора-практика, но и как на автора теоретических трактатов по искусству, в частности на теоретическую разработку им понятия «гармония».

4. Живопись раннего Возрождения. Творчество (С. Боттичелли, П. делла Франческа, А. Мантенья – по выбору). Необходимо выделить и охарактеризовать своеобразие художественных школ раннего итальянского Возрождения: флорентийской, северо-итальянской, умбрийской и проанализировать творчество мастеров живописи, выявляя живописные (композиционные, колористические) и содержательные (идеи, темы, сюжеты) компоненты художественного образа.

5. Портрет в живописи раннего Возрождения. Необходимо обратить внимание на концепцию человека в искусстве раннего итальянского Возрождения и ее воплощение в портретном искусстве, выявляя композиционные и смысловые элементы портретного образа. Проанализировать портретное творчество С. Боттичелли, Пьеро делла Франческа, Антонелло да Месина, Филиппо Липпи и др.

6. Искусство высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи. Следует обратить внимание на художественную концепцию Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. При анализе ранних произведений Леонардо обратить внимание на художественное новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов; рассматривая произведения миланского периода следует обратить внимание на особенности пространственных построений в «Мадонне в скалах», на способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечери» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). При анализе «Моны Лизы» следует обратить внимание на то, что с этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. В завершении ответа возможно рассказать о незаконченных творениях Леонардо.

7. Образ Мадонны в творчестве Рафаэля. Необходимо представить развитие образа Мадонны (в т.ч. с точки зрения композиции) в живописных произведениях Рафаэля: от ранней «Мадонны Коннестабиле» до «Сикстинской Мадонны», особое внимание обратив

на мадонн флорентийского периода («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница») и ранних римских мадонн («Мадонна Альба»).

8. Искусство портрета в творчестве Рафаэля. Следует обратить внимание на портретную концепцию Рафаэля, которая заключалась в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Описательный стиль художников кватроченто у Рафаэля сменяется стилем драматическим, а сами портреты приобретают характер исторической картины. Представить художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля.

9. Рафаэль: монументальная живопись. Необходимо обратить внимание на то, что росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. Рассматривая росписи Зала Печати, следует обратить внимание на то, что в росписях Рафаэль представил главные в его эпоху сферы духовной деятельности: богословие («Диспута»), философию («Афинская школа»), поэзию («Парнас»), юриспруденцию («Мудрость, Мера, Сила»). Также необходимо сопоставить между собой росписи различных залов.

10. Скульптурное творчество Микеланджело. Следует обратить внимание на воплощении в скульптурном творчестве Микеланджело как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Для анализа возможно взять следующие произведения: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо, «Пьета Ронданини».

11. Росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. Следует обратить внимание на композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Проанализировать несколько фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Рассматривая фреску «Страшный суд», представить ее как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

12. Высокое Возрождение в Венеции: творчество Джорджоне, Тициана. Следует выявить и охарактеризовать особенности венецианского Возрождения (влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи, живописность, слабый интерес к античному художественному наследию, к теоретическим проблемам искусства и др.). Рассматривая творчество Джорджоне необходимо обратить внимание на такие его характеристики, как отсутствие в картинах художника четко выраженной фабулы, активного действия, опора на воздушную перспективу, человек и природа как единое целое, колорит как главный элемент художественной образности, мечтательное настроение живописных полотен. («Мадонна Кастельфранко», «Юдифь», «Три философа», «Гроза», «Спящая Венера», «Сельский концерт» и др.). При характеристике творчества Тициана выделить мифологические, религиозные сюжеты его произведений, проследить развитие портретного искусства Тициана, выявить эстетические идеалы Тициана, рассмотреть принципы (композиционные, колористические, смысловые) создания художественной образности.

13. Маньеризм в итальянском искусстве XVI века. Творчество художников-маньеристов. Необходимо определить сущность маньеризма как художественного направления в европейском искусстве середины и второй половины XVI века. Искусство маньеризма в целом характеризует превалирование формы над содержанием. Мастера маньеризма культивировали представление о неустойчивости мира, шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, стремились не столько следовать природе, сколько выразить «внутреннюю идею» образа, рожденного в душе художника. Для итальянского маньеризма характерна драматическая острота образов,

преувеличенная экспрессия поз и движений, удлиненность пропорций фигур, колористические и световые диссонансы. Художественный язык маньеризма насыщен сложными аллегориями. Проанализировать творчество Я. Понтормо, Пармиджанино, Б. Челлини, А. Бронзино.

3. Задание: Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения.

-Итальянское предвозрождение. Творчество Джотто: цикл фресковых росписей в капелле дель Арена.

-Итальянское предвозрождение. Творчество мастеров Сиенской школы.

-Архитектура раннего Возрождения. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти.

-Живопись раннего Возрождения. Творчество (С. Боттичелли, П. делла Франческа, А. Мантенья – по выбору).

-Портрет в живописи раннего Возрождения.

-Искусство высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи.

-Образ Мадонны в творчестве Рафаэля.

-Искусство портрета в творчестве Рафаэля.

-Рафаэль: монументальная живопись.

-Скульптурное творчество Микеланджело.

-Росписи Микеланджело в Сикстинской капелле.

-Высокое Возрождение в Венеции: творчество Джорджоне, Тициана.

-Маньеризм в итальянском искусстве XVI века. Творчество художников-маньеристов.

4.Контрольные вопросы:

1. 1. Каковы происхождение и смысл термина «Возрождение»? Каково историческое значение эпохи Возрождения в истории европейского искусства?

2. Каковы духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения? В чем заключались преемственность и различие художественных традиций эпохи античности и Возрождения?

3. Какое место в художественной жизни эпохи Возрождения занимали наука, искусство, религия?

4. Назовите основные периоды в истории искусства итальянского Возрождения и дайте их краткую характеристику.

5. Приведите примеры из биографий художников итальянского Возрождения, наиболее ярко характеризующих особенности художественного мировоззрения эпохи?

6. Какой вид художественного творчества в эпоху Возрождения занимал лидирующее положение и почему?

7. Дайте краткую характеристику основных особенностей художественного стиля эпохи Возрождения.

8. Назовите известные вам художественные школы итальянского Возрождения.

9. Назовите известные вам произведения портретного жанра эпохи Возрождения.

10. Каких художников и почему называют основоположниками ренессансного стиля в итальянском искусстве?

11. Назовите известные вам архитектурные сооружения, созданные в период Возрождения и дайте их краткую характеристику.

12. В чем заключается и чем объясняется своеобразие художественного стиля Венецианского Возрождения?

13. Какие наиболее значительные произведения изобразительного искусства итальянского Возрождения находятся в Государственном Эрмитаже? Дайте их краткую характеристику.

5.Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11- е изд. М.: Академия, 2015.

2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №7 «Изобразительное искусство Северного Возрождения»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать отличия Северного Возрождения от итальянского Ренессанса.

2. Алгоритм действий: Отличия Северного Возрождения от итальянского Ренессанса. Основные направления и стилевые особенности искусства Нидерландов, Германии, Франции, Испании. Бургундская художественная школа и стиль Фонтенбло. Развитие натюрмортов, пейзажа, портрета, бытового жанра. Памятники архитектуры и живописи. Гентский алтарь Ян ван Эйка. Особенности художественного творчества Питера Брейгеля Старшего, Босха, Дюрера, Фуке, Эль Греко. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство: производство шпалер, кружевоплетение.

3. Задание: Что означает выражение «Северное Возрождение»? В чем сходство и отличие этого феномена европейской культуры от итальянского Возрождения?

4. Контрольные вопросы:

1. Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция).
2. Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.
3. Искусство Нидерландов XV-XVI веков: Я. ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, И. Босх, Лука Лейденский, П. Брейгель Старший и др.
4. Искусство Германии XV-XVI веков: М. Шонгауэр, Т. Рименшнейдер, А. Дюрер, М. Грюневальд, Л. Кранх Старший, Х. Хольбейн Младший и др.
5. Искусство Франции («французский Ренессанс»): аристократический характер культуры Возрождения во Франции. Школа Фонтенбло. Мастера французского Ренессанса: Ж. Фуке, Ф. Клуэ, Ж. Гужон и др...

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №8 «Изобразительное искусство Италии XVII века»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Итальянская живопись XVII века. Творчество Караваджо. Знакомство с основными характеристиками стиля барокко; эстетические признаки и черты.

2. Алгоритм действий:

1. Итальянская живопись XVII века. Творчество Караваджо. Следует охарактеризовать художественную концепцию Караваджо, которая заключалась в изображении индивидуальной выразительности модели, внимании к простым бытовым мотивам, интимно-психологической интерпретации традиционных религиозных сюжетов, внимание к натюрморту как самостоятельному жанру, мощные контрасты света и тени, насыщенность колорита, энергичная лепка объемов, подчеркнутая «простонародность» типажей. Для анализа можно взять следующие произведения: «Вакх», «Лютник», «Распятие св. Петра», «Обращение Савла», «Призвание апостола Матфея», «Отдых на пути в Египет», «Смерть Марии», «Корзина с фруктами».

3. Задание: Итальянская живопись XVII века. Творчество Караваджо. Исследовать и обобщить приемы живописи итальянских живописцев XVII века в стиле барокко.

4. Контрольные вопросы:

1. Какие художественные стили получили развитие в западноевропейском искусстве XVII века

2. Дайте краткую характеристику художественного стиля барокко. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.
3. Дайте сравнительную характеристику творчества живописцев этого периода, работавших в портретном жанре.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа № 9 «Изобразительное искусство Фландрии XVII века».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Закрепление знаний по школе Фламандской живописи XVII в. Закономерности и главные критерии стиля. Творчество П. Рубенса.

2. Алгоритм действий: Живопись Фландрии 17 века. Творчество А. ван Дейка. Портретное искусство. Для раннего портретного творчества Ван Дейка характерен темный нейтральный фон, строгость построения, правдивость фиксации черт внешнего облика модели. Необходимо обратить внимание на осмысление ван Дейком творчества Тициана и мастеров венецианской школы, благодаря чему его картины приобретают более величественный, репрезентативный характер, композиционную сложность. Следует также обратить внимание на появление в творчестве ван Дейка типа большого парадного портрета, портрета-зрелища. Следует проанализировать произведения ван Дейка, посвященные религиозным темам («Мадонна с куропатками») и детские портреты.

Живопись Фландрии 17 века. П.П. Рубенс (1577-1640): религиозная и мифологическая живопись. Необходимо охарактеризовать живописные особенности монументальных религиозных композиций Рубенса 1610-х гг.: театральность композиции, драматизм, бурное движение, яркие цветовые контрасты («Воздвижение креста»). При анализе библейских и мифологических произведений 1610-1620 гг. выявить их композиционные, колористические, содержательные особенности: сложность композиции, фантастические архитектурные или цветущие природные фоны, культ обнаженного человеческого тела, радость земного бытия («Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», «Вакх», «Похищение дочерей Левкиппа»). Следует также раскрыть живописные особенности поздних произведений Рубенса.

Живопись Фландрии 17 века. П.П. Рубенс (1577-1640): портретная, пейзажная и историческая живопись. При анализе портретной живописи Рубенса необходимо выделить особенности художественного языка интимных портретов мастера («Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Шубка», «Елена Фоурмен с детьми»). Рассматривая историческую живопись Рубенса следует обратить внимание на цикл монументально-декоративных картин «История Марии Медичи» (1622-1625), в которых реальные исторические персонажи совмещены с мифологическими и аллегорическими фигурами. Необходимо также показать место пейзажной живописи в творчестве Рубенса, охарактеризовав ее композиционные, колористические, содержательные особенности («Возчики камней», «Пейзаж с радугой»).

3. Задание: Исследовать особенности художественных приемов фламандского барокко. Фламандская живопись XVII в. Закономерности и главные критерии стиля. Творчество П. Рубенса.

4. Контрольные вопросы:

1. Дайте краткую характеристику художественного стиля барокко. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.
2. Какие религиозные и мифологические сюжеты нашли свое отражение в творчестве П. Рубенса. Приведите примеры.
3. Назовите известные вам произведения П. Рубенса, находящиеся в Государственном Эрмитаже; дайте их краткую характеристику.

4. Дайте сравнительную характеристику творчества живописцев этого периода, работавших в портретном жанре.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №10 «Изобразительное искусство Голландии XVII века».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать особенности жанровой живописи Голландии XVII века. Особенности творчества Яна Вермера и П. Рембрандта.

2. Алгоритм действий:

Голландская живопись XVII века. *Творчество Яна Вермера* Делфтского (1632-1675). Вермер – мастер пейзажной и жанровой живописи. Рассматривая его творчество следует обратить внимание не только на сюжетное действие в его произведениях, но, главным образом, на общий лирический настрой картины, душевное состояние персонажей. Необходимо выявить живописные и смысловые средства создания художественной образности картин Вермера: изображение интерьеров городских домов, тщательная выписанность деталей, тонкое использование естественного освещения, эстетизация повседневного домашнего бытия, органическое единство человека и предметной среды, ясность и выразительность композиции, насыщенный цвет, богатая игра оттенков. Следует также обратить внимание на созданные в поздний период творчества образы людей науки, искусства, труда, передающие самоуглубленность человека в процессе творчества.

Бытовой жанр в голландской живописи XVII века. Отвечая на этот вопрос в начале следует кратко остановиться на общих характеристиках бытового жанра в изобразительном искусстве и о причинах формирования бытового жанра в Голландии XVII века, где окончательно сложились классические его формы. Следует обратить внимание, что голландская жанровая живопись преимущественно ограничена изображением семейных событий, полнота художественного образа которых достигается за счет раскрытия мира чувств и переживаний изображенных персонажей. Расцвет голландской бытовой живописи связан с творчеством Я. Стена, П. де Хоха, Г. Терборха, Г. Метсю и др. Особое внимание следует обратить на творчество А. ван Остаде.

Пейзаж и натюрморт в голландской живописи XVII века. При рассмотрении голландской пейзажной живописи следует выделить такую ее особенность, как поэтическое ощущение художниками тесной связи природы с жизнью человека. Проанализировать творчество художников (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде, М. Хоббема, Я. ван Рёйсдал и др.), обращая внимание на роль цвета и света в композиции. Особо следует рассмотреть морской пейзаж (Я. Порселлис и др.) и живопись интерьера (Э. де Витте и др.). Анализируя голландский натюрморт XVII века, необходимо обратить внимание на особенность ранних натюрмортных композиций: сочетание необычных предметов изображения (диковинных раковин, экзотических птиц и плодов, ярких пестрых цветов и насекомых), что связано со стремлением художника убедить зрителя в достоинствах нового жанра. Проследить развитие этого жанра живописи на примере творчества Б. ван дер Аста, П. Класа, В. Клас Хеда, В. Кальфа, Ю. ван Стрека.

Портрет в творчестве Рембрандта (1609-1669). Обратить особое внимание на то, что Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир человека раскрывались во всей сложности и противоречивости. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения портретируемого за свои профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Далее необходимо рассмотреть заказные портреты 1630-х

гг. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом люди. Отдельно следует рассмотреть автопортреты Рембрандта. (Для ответа на этот вопрос можно взять следующие произведения: «Флора», «Портрет старика в красном», «Ночной дозор», «Автопортрет с Саскией», «Урок анатомии доктора Тюлпа», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Читающий Титус»).

Религиозно-мифологические сюжеты в творчестве Рембрандта (1609-1669). Обратит внимание на то, что библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия общечеловеческого, тонких оттенков человеческих переживаний, чувства душевной родственной близости. Библейские композиции 1660-х гг. посвящена раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. В заключение ответа следует рассмотреть картину «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Для ответа на этот вопрос можно проанализировать следующие картины: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

3. Задание: *Исследовать особенности жанровой живописи Голландии XVII века:*

- Голландская живопись XVII века. Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675).
- Бытовой жанр в голландской живописи XVII века.
- Пейзаж и натюрморт в голландской живописи XVII века.
- Портрет в творчестве Рембрандта (1609-1669).
- Религиозно-мифологические сюжеты в творчестве Рембрандта (1609-1669).

4.Контрольные вопросы:

1. К какому художественному направлению относится творчество «малых голландцев»?
2. Какие религиозные и мифологические сюжеты нашли свое отражение в творчестве Рембрандта. Приведите примеры.
3. Назовите известные вам произведения Рембрандта, находящиеся в Государственном Эрмитаже; дайте их краткую характеристику.
4. Дайте сравнительную характеристику творчества живописцев этого периода, работавших в портретном жанре.

5.Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11- е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №11 «Особенности древнерусского искусства и древнерусской иконописи».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать особенности древнерусского искусства и древнерусской иконописи.

2. Алгоритм действий: *Иконографические типы Иисуса Христа в истории древнерусского искусства. Иконографические типы Богоматери в истории древнерусского искусства. Необходимо выявить и охарактеризовать основные типы иконописных изображений Иисуса Христа и Богоматери в древнерусском искусстве (Христос Пантократор, Спас Нерукотворный, Спас на престоле, Спас в Силах; Богоматерь Оранта, Богоматерь Одигитрия, Богоматерь Умиление, Богоматерь Знамение, Богоматерь Панагия).*

Феофан Грек и монументальная живопись Новгорода XIV века. Следует обратить внимание на сведущие произведения Феофана Грека: фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице («Пантократор», «Святая Троица», образы столпников и праотцев). Необходимо показать связь произведений Ф. Грека с религиозным движением Византии в XIV в. Рассмотреть работу Феофана Грека в Благовещенском соборе Московского Кремля и раскрыть идейно-композиционное значение иконостаса собора. В завершении ответа необходимо оценить влияние творчества Феофана Грека на дальнейшее развитие древнерусской живописи.

Творчество Андрея Рублева и русская живопись XIV – первой половины XV вв. Следует акцентировать особое внимание на духовном строе образов Андрея Рублева и новой живописной системе их воплощения. Выделить произведения, бесспорно принадлежащие Андрею Рублеву: фрески Успенского собора во Владимире, икона «Ветхозаветная Троица», иконы Звенигородского чина и произведения, приписываемые мастеру. Раскрыть на их примере особенности рублевского творчества: глубокая одухотворенность образов, созерцательность, высочайшее качество исполнения, ритмическое совершенство композиций, богословская осмысленность живописных приемов, изысканность цветовой гаммы, безупречность рисунка, сочетание реального и абстрактного.

Дионисий и русская живопись второй половины XV – начала XVI вв. Необходимо на примере фресковых росписей церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря раскрыть связь живописных изображений с архитектурным пространством, обратить внимание на особенности колорита, композиционных решений росписей, проанализировать некоторые из них, рассмотреть творческую интерпретацию Дионисием художественных идеалов эпохи Андрея Рублева.

Русская живопись XVII в. Творчество Симона Ушакова. Необходимо обратить внимание на такие особенности русского искусства XVII века, как появление новых жанров и светских мотивов в монументальной живописи, представить развитие техники иконописи и охарактеризовать опыты создания теории живописного искусства. При анализе творчества Симона Ушакова обратить внимание на следующие особенности его творчества: создание образа Христа, «Очеловеченного» согласно представлениям XVII века, техника «плави», позволявшая добиваться почти иллюзионистической передачи лица и др.

3. Задание: Показать особенности древнерусской иконописи:

Иконографические типы Иисуса Христа в истории древнерусского искусства.

Иконографические типы Богоматери в истории древнерусского искусства.

Феофан Грек и монументальная живопись Новгорода XIV века.

Творчество Андрея Рублева и русская живопись XIV – первой половины XV вв.

Дионисий и русская живопись второй половины XV – начала XVI вв.

Русская живопись XVII в. Творчество Симона Ушакова.

4. Контрольные вопросы:

1. Назовите основные факторы, повлиявшие на формирование искусства Древней Руси. Каковы истоки и условия формирования русского стиля в художественной культуре России?
2. Приведите примеры, иллюстрирующие влияние языческих традиций на формирование древнерусского искусства?
3. В чем выразилось влияние византийских традиций на формирование искусства Древней Руси?
4. Какое место в художественной культуре Древней Руси занимала иконопись?
5. В чем заключается художественно-философский смысл иконы «Троица» Андрея Рублева?
6. Назовите известные вам региональные художественные школы в Древней Руси?
7. Какие художественные стили эпохи Древней Руси вам известны? Дайте их краткую характеристику?

8. Назовите известные вам иконографические типы образов Христа и Богородицы в древнерусской иконописи.

9. Приведите примеры самых популярных сюжетов и образов в древнерусском искусстве.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11-е изд. М.: Академия, 2015.

2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

Практическая работа №12 «Изобразительное искусство России XIX-XX веков».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать отличительные особенности изобразительного искусства России XIX-XX веков.

2. Алгоритм действий:

Историческая и портретная живопись в творчестве К. Брюллова. Рассматривая творчество К. Брюллова следует выявить и раскрыть традиции академического классицизма и романтизма в его творчестве. Анализируя историческую живопись художника («Последний день Помпеи») следует раскрыть композиционное, колористическое, пластическое мастерство Брюллова. В портретном искусстве Брюллова необходимо охарактеризовать живописные особенности интимных и парадных портретов.

Портретная и жанровая живопись первой половины XIX века (О. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов). Анализируя творчество О. Кипренского показать роль портретного искусства как отражения духовной жизни поколения; выявить и охарактеризовать художественно-изобразительные средства создания портретных образов (портреты – А.К. Швальбе, Е.В. Давыдова, А.С. Пушкина, «Молодой садовник», «Мариучча», автопортреты Кипренского, «Читатели газет в Неаполе»). Характеризуя творчество В.А. Тропинина, следует обратить внимание на создание им типа домашнего, интимного портрета с элементами жанровости и живописные особенности его портретов (портреты жены, сына, «Кружевница», портрет А.С. Пушкина, «Девушка со свечой», «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль», «Женщина в окне» («Казначейша»). Рассматривая творчество В.Г. Венецианова необходимо раскрыть образ русского крестьянина и русской природы в его произведениях, выделив главную их особенность – поэтизацию повседневной жизни («Жница», «Жнецы», «Гумно», «Утро помещицы»). Анализируя творчество П.А. Федотова, необходимо показать роль Федотова в становлении школы русского демократического реализма, раскрыть живописный и общественно-сатирический смысл его произведений («Сватовство майора», «Вдовушка», «Свежий кавалер», «Анкор, еще анкор»).

Религиозные сюжеты в русской живописи XIX века (А.А. Иванов, Н.Н. Ге). Обратить внимание на своеобразие творчества А.А. Иванова и место библейских сюжетов в его живописи. Рассматривая произведение «Явление Христа народу (Явление Мессии)» необходимо раскрыть специфику подготовительной работы к картине, особенности композиционного построения, колористических решений, индивидуальных характеристик персонажей. Также следует обратить внимание на эскизы А.А. Иванова к монументальным росписям на библейские сюжеты. Характеризуя религиозную тематику в творчестве Н.Н. Ге, следует остановиться на живописных и художественно-смысловых особенностях его произведений («Тайная вечеря», «Что есть истина?», «Голгофа»).

Жанровое многообразие творчества И.Е. Репина. Отвечая на вопрос, необходимо обратить внимание на композиционные и живописные особенности произведений Репина разной жанровой направленности: исторической, портретной, жанровой: «Бурлаки на Волге», «Запорожцы», «Крестный ход в Курской губернии», «Портрет М.П. Мусоргского», «Не ждали», «Иван Грозный и его сын Иван».

Создание Товарищества передвижных художественных выставок и его историческое значение. Деятельность И. Крамского, В. Стасова. Выявить и

охарактеризовать специфику художественно-идеологической платформы передвижников, в частности на отражение «русской идеи», преобладание этического над эстетическим. Обратит внимание на жанровое многообразие их творчества и основные сюжеты и образы. Показать историческую роль творчества передвижников как выразителей идей реализма в русской художественной культуре.

Творчество В. Перова, В. Сурикова, И. Левитана – по выбору. Охарактеризовать творчество художников, основываясь на анализе и сопоставлении творческой индивидуальности художников как представителей реалистического направления в живописи второй половины XIX века.

Импрессионизм в русской живописи рубежа XIX-XX веков. Творчество В. Серова, К. Коровина. Анализируя творчество В. Серова, обратит внимание, что основным жанром в его творчестве был портрет; необходимо раскрыть суть творческого метода Серова-портретиста, выделив и охарактеризовав новизну и многообразие средств художественно-образной выразительности. Также следует представить и охарактеризовать особенности решения Серовым мифологических сюжетов. («Девушка с персиком», «Девушка, освещенная солнцем», портреты княгини З.Н. Юсуповой, княгини О.К. Орловой, Иды Рубинштейн, «Похищение Европы», «Одиссей и Навсикая»). Рассматривая творчество К. Коровина, необходимо обратит внимание на интерпретацию художником эстетики французского импрессионизма и своеобразие живописных и композиционных приемов его произведений. («Северная идиллия», «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Северное сияние»).

Символизм в русском искусстве рубежа XIX-XX веков. Творчество М. Врубеля. Рассматривая творчество М. Врубеля, следует обратит внимание на многогранность его художественного творчества: мастер монументальных росписей, станковых картин, театральных декораций, график, скульптор. Анализируя произведения Врубеля, необходимо выявить и дать характеристику живописным и композиционным особенностям его творчества: живописный декоративизм, орнаментальный ритмический строй произведения, подчеркнуть роль цвета в создании художественного образа (

Объединение «Мир искусства». (Творчество А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста и других). Объединение художников рубежа XIX – XX веков. Отвечая на вопрос, необходимо обратит внимание на то, что объединение не представляло собой какого-либо художественного направления, течения или школы, провозглашая, что художественное творчество само по себе несет высшую ценность и не нуждается в идейных предписаниях со стороны. Каждый из «мирискусников» – яркая индивидуальность,двигающаяся своим путем. Однако, был ряд общих принципов: идея культурности, аристократизм, эстетизм, стремление отказа от «литературщины», назидательности, вера в красоту формы. Анализируя произведения мирискусников, обратит внимание на особенности их художественного метода, в том числе и стремление к художественному синтезу.

3. Задание: 1. Проанализируйте особенности сложения русского искусства XIX-XX веков. Какие стили и направления в искусстве этого периода вы знаете. Приведите примеры стилистических школ и их представителей.

2. Проанализируйте особенности русского модерна и назовите его представителей. Приведите примеры.

4. Контрольные вопросы:

1. Какие художественные направления получили развитие в русском искусстве XIX века? Дайте их сравнительную характеристику.
2. Что означает понятие «русская академическая школа живописи?»
3. В чем причина кризиса классицизма и какие художественные стили пришли ему на смену?
4. В деятельности каких художественных объединений в России XIX века наиболее ярко отразились этические и эстетические идеалы эпохи? Дайте их сравнительную характеристику.

5. Какой художественный стиль рубежа XIX-XX веков стал «стилем эпохи», наиболее ярко отразившим духовные доминанты времени?
6. В деятельности какого художественного объединения рубежа веков наиболее ярко выразились эстетические принципы европейского модерна?
7. Приведите примеры и дайте краткую характеристику памятников модерна в Санкт-Петербурге.

5. Учебная и нормативная литература:

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов СПО.- 11- е изд. М.: Академия, 2015.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник: рекомендовано УМО ВО. М.: Юрайт, 2016.

4. Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированных умений (освоенных компетенций).

Вид работ	Критерии оценки	Баллы
Выполнение задания	Задание выполнено полностью с отличным качеством оформления доклада, презентации, рациональным использованием времени, самостоятельным планированием и организацией. Предоставлен правильный ответ на контрольный вопрос.	5
	Задание выполнено с незначительными недочетами, хорошее качество оформления доклада, презентации, соблюдение отведенного на выполнение задания времени, самостоятельное планирование и выполнение задания при несущественной помощи преподавателя.	4
	Удовлетворительное выполнение задания, помощь преподавателя в планировании и выполнении задания, отдельные ошибки и неточности в формулировках, оформлении доклада, презентации. Нарушения в организации и планировании работы. Отсутствие конкретного алгоритма проведения необходимых операций в соответствии с нормативными документами.	3
	Неудовлетворительное выполнение задания, с грубыми ошибками в докладе и защите работы, без соблюдения, отведенного на выполнение задания времени, неумение самостоятельно организовывать и планировать работу.	2
Выполнение задания с нарушениями сроков сдачи.	Задание выполнено во время консультаций, позже установленного срока оценивается по аналогичным критериям.	3