Татьяна Владимировна Натарова

Детская школа искусств № 2
 г.Артём, Приморский край

Технология учебной деятельности.
Опорные конспекты и зарисовки учащихся по предмету
«История изобразительного искусства»
(раздел «Искусство Западной Европы XVII – XXв.»)

Преподавание истории изобразительного искусства в ДШИ направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры.

История искусства представляет сложную, противоречивую картину различных стилей, течений, творческих личностей. Можно окунуться в вехи истории и сравнить разные культуры и их традиции.Преподавая этот предмет, я заметила, что некоторые учащиеся теряются в многообразии стилей, художников, стран и перестают видеть «общую картину». Именно поэтому я разработала опорные конспекты – своеобразные «путеводители» в мире изобразительного искусства.

Форма уроков – различна (лекция, рассказ, беседа – дискуссия, кино – урок, экскурсия, зачёт), а так же и формы работы учеников на уроке (работа с книгой, анализ произведения, просмотр видеоматериала, репродукций, составление кроссвордов и т.д.)

Форма промежуточного учёта успеваемости – зачёт, который проводится после прохождения каждого раздела. Но я практикую также домашние задания - зарисовки учащихся после изучения каждого стиля на формате А4 (Приложение 1). Это позволяет преподавателю выяснить, как учащийся усвоил материал. Также позволяет учащимся поработать в разных стилях, освоить приёмы рисования «прочувствовать», что такое «Кубизм», «Сюрреализм» и т.д..Итоговой аттестацией является выпускной экзамен.

Конспекты для Программы учебного предмета «История изобразительного искусства», разработанной на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно – прикладное искусство».

Стили в искусстве Западной Европы. 17 век.Краткая характеристика стилей. **Стиль Барокко.**Искусство – источник удовольствия. Барокко (итальянский «странный, причудливый») - пышность и динамика форм, эмоций, величественность, декоративность. Орнаменты – по мотивам античного Рима. Мир страстей, чувств, экспрессии. Пристрастие к театральным эффектам, частое использование позолоты в убранстве зданий. **Стиль Классицизм.**Искусство – пища для размышлений; искусство, идущее от разума. Простота, чёткость пропорций, упорядоченность, устроенность, разумное начало, строгость композиционного построения. В архитектуре: симметрия, строгая упорядоченность (дворцы и регулярные парки). В живописи: выделение центрального звена, ясные ритмические построения, в пейзаже – «кулисы», исторические картины. **Стиль Реализм.** Ориентация на природные прототипы, на раскрытие сущности реального мира; обычная жизнь людей, их радости и горести. Появились жанры: пейзаж, интерьер, натюрморт, бытовая картина (до 17 века: историческая картина и портрет).

17 век.

Большие достижения в науках; астрономии, механике, физике, медицине и др. (Декарт, Кеплер, Галилей, Ньютон, Паскаль, Лейбниц, Гарвей).

	Стиль Барокко	Стиль Классицизм	Стиль Реализм
Страна Франция	«Стиль Людовика 14» Мебель стиля «Буль». Черты: утончённость, изысканность (возрождение «рыцарского романа»)	«Стиль Людовика 14» - он любил во всём «величие и славу»)Архитекторы: **Перро** – восточный фасад Лувра, **Мансар** – Версаль. дворец (зал Мира, Войны), Купольная церковь, проект Вандомской площади,**Лево,Ленатр, Лебрен** – ансамбль Во-ле-Веконт. Живопись:**Н.Пуссен** – возвышенная красота, гармония. **Лоррен** - пространство, размах,образы природы. **П.Пюже** – движение форм, элементы барокко.**Куазевокс** – натура, условный образ.	
Страна Испания	Театр.		Суровый реализм, строгая простота.Живопись:**Сурбаран** – натюрморт, религиозный сюжет,**Мурильо** – жанровая картина,дети. **Рибера**, **Веласкес**– портреты, бытовой, истор. жанр, пейзаж
Страна Италия	Родина стиля «барокко».Отрешение от земного, воспарение к небесному,возвышенномуЖивопись:**Караваджо.**Архитекторы: **Мадерн**и **Бернини** собор св.Петра,**Борромини**церковь Сан– Карло, св. Агнессы, фонтаны, храмы, палаццо.	Родина стиля «Классицизм».	Живопись:**Караваджо** (1573 – 1610) – контрасты света и тени, бытовые сюжеты
Страна Фландрия	Живопись: Фламандские художники.**Ван Дейк** –сдержанность,приглушённые тона.**Йорданс** – светотень, масштабность.**Рубенс** – сочность колорита, вихревое движение.**С.Роза** – яркость, эмоциональность, смелость.		
Страна Голландия	**Рембрандт ван Рейн** (1606-1669) – религиозные и мифологические сюжеты.		**Ф.Хальс** – портреты различных слоёв общества.**П.де Хох** быт голланд.семьи,**Терборх** (1617-81)– жанровые картины**Ян Вермеер Делфтский**жизнь горожан.**Я.ванРейсдал** – пейзаж,**Рембрандт** – автопортрет, групповой портрет.

Стили в искусстве Западной Европы. 18 век.Краткая характеристика стилей. Сохраняются некоторые традиции стиля **Барокко**в некоторых государствах, далее этот стиль перешёл (развился) в стиль **Рококо** – от «рокайль» - завиток раковины. Стиль лёгкий, капризный, отсутствие прямых линий. Тяготение к прихотливым формам, поверхностному игривому духу, пикантным ситуациям, изысканным краскам. Любимые мотивы художников – «жизнь – театр», галантные празднества, пасторальные и античные сцены.В литературе – прославляется сельское уединение, призывы наслаждаться радостями жизни, воспевается чувственная любовь, приятное безделье, экспромты, галантные сюжеты, декоративные пейзажи, недомолвки и намёки, игра слов. В музыке – пьесы-миниатюры, неглубокие по содержанию, грациозные танцевальные ритмы, с затейливой мелодией, украшенные трелями и «галантные», «любовно-галантно-восточные» оперы – балеты. Далее, одновременно, стили: Стиль **Просветительский классицизм.** Идея человека. – В отличие от классицизма 17в. – идея не укрепить, а подорвать основы государства. Сюжеты античные – идеалы и мировоззрение новое, ненависть к деспотизму, тирании. Свобода, равенство, братство. и Стиль **Высокий реализм.** Главные понятия – разум и природа.Идеал – «естественный человек», живущий по законам природы. Ему противопоставляется личность, сформированная обществом и полная всевозможных пороков. Во 2й половине 18 века Появились новые направления:					---	---	---			**Сентиментализм**	**Предромантизм**		Вместо разума –	– чувства	– эмоции, таинственность и загадочность страстей.		Вместо фантастики как средства сатиры –		– фантастика ради фантастики		Вместо античности –	В поэзии – тема природы, смерти	– «готические романы»(романы ужасов)	

18 век.

«Просвещение» Достижения 18в. – Законы механики, изучение атмосферного электричества, многие научные разработки, технические изобретения Уатта, Цельсия, Фаренгейта. 1789 – 1794г. – Великая Французская революция. В 18 веке рассматриваем уже 5 стилей.

	Страна Италия	Страна Англия	Страна Германия	Страна Франция
Стиль **Барокко**	Церковь Сан Джованни и Санта Мария– базилики, фонтан Треви;Испан. лестница, Архитектура:**Н.Сальви.**Живопись:**Тьеполо**,**Гварди** Муз. Вивальди		Музыка И.С.Баха	
Стиль **Рококо**				Архитекторы: **Р.деКотто** – павильоны, беседки, сооружения.**Боффран**– Отель де Субиз.**Габриэль** – Мал. Трианон(Версаль)Живописцы:**А.Ватто**, **Буше**, **Ланкре, Патер.**
Стиль **Высокий классицизм**		Архитектура:**К. Рен**(1632 – 1723) – реконструкция собора св.Павла, план реконструкции в Лондоне, дворец в Хэмптоне, больницы.	Поэзия:И.В.ГётеИ.Ф.Шиллер «Мангеймская школа» новый стиль оркестровой игры	Архитекторы:**Ж.Габриэль**площадь Согласия**Леду**театр в Безансоне, заставы тамож-е.**Суфло** – Пантеон в Париже.Скульпторы:**Бушарден**; **Жилле, Гудон**бюсты–портреты.Живопись:**Давид** (1748-1825) героичность образов.
Ст. **Просветительский реализм**		Живопись:**У.Хогард**(1697 – 1764) – гравер; **Т.Гейнсборо** (1727 – 1788) и **Д.Рейнолдс**(1723 – 1792) – мастера реалистического портрета.		Живопись:**Ж.Б.Шарден**(1699 – 1779) натюрморт как жанр,бытовые произведения. **Латур;Фрагонар**Философы: Дидро,Руссо
Сентиментализм, Предромантизм		Литература.	Предроманисты: Музыка – Венская классич. школа.Гайдн, Моцарт, Бетховен и Глюк (романтизм)	Живописцы:**Ж.Б.Грёз** (1725 – 1805) – чувства и природа.

Стили в искусстве Западной Европы. 19 век.Краткая характеристика стилей. В начале века – направление **Романтизм.** Романтик в постоянном конфликте, как с собой, так и с обществом. Романтизм строится на контрастах: реальное и идеальное, божественное и дьявольское, тёмное и светлое, динамичное и статичное. В произведениях романтиков вселенские картины грандиозных космических катастроф, явления приобретают крайние формы, выступают как символы. Ярко выражено авторское начало, у произведения особая эмоциональная энергия. Художник, творец – высший тип личности, а искусство – своеобразное прибежище, где можно скрыться от жизненных невзгод. Тяготение к синтезу искусств.Романтизм – тип культуры, не только в искусстве, но и в отношении к жизни. Стремление к духовности в бытовом поведении, в общении с людьми; ценится возможность открытия неведомого в человеке. **Классицизм *«Поздний» или «Высокий»*** – академическое искусство. Натуру идеализируют, лицам и позам придают подобие античных статуй, стремятся к точности и чистоте линий, сюжеты – из античной и римской истории и мифологии, в христианских легендах. Лучшим выражением стиля считают скульптуру. Стиль **Ампир** – (по-французски «Империя»): архитектура и прикладное искусство 1 четверти 19века. Архитектура – стремление к строгой торжественной монументальности, использование военных эмблем, изощрённость и богатство внутреннего убранства, ориентация на художественные образцы Древнего Рима периода империи. **Реализм** 2 половины 19века продолжает борьбу с академизмом, начатую романтиками, **Импрессионисты** совершили переворот в живописи, стремясь запечатлеть живое впечатление от жизни, работать только на пленэре и только чистыми красками. Начало – с «Салона отверженных» в 1863г. – произведения молодых художников, отвергнутых жюри. Импрессионисты объявили воздух и свет единственным реальным сюжетом картины. **Постимпрессионисты –** рассматривают предметы не как тела, а как явления, динамическое бытиё которых воспроизводится в картинах (стремительный мазок – ощущение изменчивости, трепета, живого дыхания). 70–80 годы 19в.–«Декадент»: манифест **Символистов**. Провозглашается индивидуализм, отчуждение от реальности. Поэты «упадка, заката, гибели». (В основном, литература).

19 век

	Страна Франция	*Страна* Германия	*Страна* Англия	*Страна* Испания	*Страна* Италия
Стиль **Реализм**	Живопись:**Э.Делакруа** (1798 –1863) **Т.Жерико** (1791–1824) Барбизонцы **Дюпре, Труайон, Руссо, Добиньи**Пленэр, пейзаж.**К.Коро**(1796– 1875) **Курбе** (1810–1877) **Милле, Домье** (1808–1879),**Далу.**Скульптура**Роден** (1840–1917) Экспрессия, объёмность.Писатели: Гюго;Ж.Санд. Музыка: Берлиоз	Живопись: **А.Менцель** (1815 – 1905)	**Констебл** (1776–1837) отказ от исключи-тельности, лиризм, субъектив-ность, светотень. Писатели – Ч.Диккенс, сёстры Бронте		Музыка: Н.Паганини, Дж. Россини, Дж.Верди. Музыка: Ф.Лист (Венгрия), Ф.Шопен (Польша).
Стиль **Романтизм**		Живопись:**К.Фридрих**(1774–1840) пейзажи; **Гофман**(1776–1822) писатель, мастер графики, художник – декоратор, композитор. Музыка: Шуберт, Мендельсон, Шуман, Вагнер	Живопись:**У.ТёрнерТ.ЛоуренсГ.Реберн** **У.Блейк**– (1737–1827) поэт, художник, гравёр. Писатели: В. Скотт. Поэзия: Блейк, Байрон, Шелли, Китс.	**Ф.Гойя** (1746–1828) живописец и гравёр (эмоциональная выразитель-ность, яркость, острота образов).	Архитек-торы: **Каммучини** **А.Канова**
Стиль **Классицизм, «Ампир»**	Живопись:**Давид** (1748 – 1825) **Ж.Энгр** (1780–1867) **А.Гро**(1771 – 1835) Скульптура **Ф.Рюд** (1784 – 1855) Архитектура**П.Виньон** (1762 – 1828) парадная церковь Мадлен на площади Согласия.**Персье** (1764 – 1828)**Ф.Фонтен** (1762–1853) триумфальная арка перед Лувром, интерьеры Лувра,Фонтебло**Шальгрен** (1739 – 1811) триумф. арка на площади Звезды(Этуаль) Эйфелева башня.	В архитектуре возрождает-ся дорический ордер и элементы готического стиля, строгие, тяжёлые формы		Скульптура:**Торвальдсен**(1770-1844) – цельность, гармоничность (Датчанин)	
Импрессионизм	Живопись:**К.Моне**(1840– 1926) **Э.Мане** (1832– 1883) **Ренуар**(1841–1919) **К.Писарро, Э.Дега**(1834 –1917) Раздельные мазки «чистого цвета», фиксация впечатлений; передача мимолётных впечатлений.		**А.Сислей** плоскости чистых ярких тонов.		
Постимпрессионизм	Живопись:**П.Сезанн**(1830 – 1906) процесс разрушения формы, показ с различных точек, интенсивный контраст цвета. **П.Гоген** (1848 – 1903) –монументальность, упрощение формы, цветовая насыщенность, **Ж.Далу.** Скульптура:**О.Роден** (1840 – 1917) Экспрессия. Нарушение масштаба пропорций.				Живопись: **В.Ван Гог** (1853 – 1890) – (Голландия).

Стили в искусстве Западной Европы. 20 век. Сложный и противоречивый характер искусства 20 века **Мозаичность –**особенность культуры 20 века – отсутствие единого стержня (несколько десятков стилей и направлений). Разрушение целостной картины мира, базирующейся на религиозном сознании. Кризис мышления, глобальные катастрофы усилили противостояние художника – творца миру, обществу – поиск новых форм и средств выразительности, творческое преобразование действительности.   1. Стиль **«Символизм»** М.Чюрленис. 2. Стиль «**Модерн»** (в архитектуре): Перре, Моррис, Гауди   – **«Модернизм»** (в живописи) Альфонс Муха, Выспяньский, Морис Дени, Ходлер, Врубель, Бенуа, Васнецов, Бакст, Климт, Кнопф, Бердслей; скульпторы Роден и Майоль.   1. Стиль **«Футуризм»:** в Италии – Северини, Боччони, Балла, Карра. 2. Стиль **«Фовизм»:** Маркс, Брак, Пикассо, Дерен. Красочность, оптимизм, декоративность творчества А. Матисса. Его натюрморты и портреты. 3. Стиль **«Конструктивизм», «Национальный романтизм»:** с10г., архитекторы Карто, Сирен, живописец Хедлер. 4. Стиль **«Неоклассицизм» («Неоклассика»):** с 10г., Пикассо, Беренс, Пере, Нено, Ф.Штук, М.Дени, Бурдель, Майоль . 5. Стиль **«Функциональная архитектура»:** с 20г., архитекторы Корбюзье, Гропиус. 6. Стиль**«Экспрессионизм»:** с 15г. - «Мост», Кирхнер, Дерен, Хеккель 7. Стиль **«Авангардизм» («Авангард»):** 20е годы. 8. Стиль **«Супрематизм»:** Малевич 9. Стиль **«Кубизм»:** Пикассо, Брак, Дюжен, Грис, Леже. 10. Стиль **«Абстракционизм»:** Клее, Кандинский, Мондриан и **«Лучизм».** 11. Стиль **«Дадаизм»:** Эрнст, Миро, Г.Грос, Дюшон, Элюар, Тцара. 12. Стиль **«Сюрреализм»:**С.Дали, АрноБрекер, Э.Фукс, Уоррел, Л.Зубова, Рене Магритт, Клее, Эрнст (поздний), Жан Миро, Ив Танги, А.Массон, Бретон, поэты Арагон, Элюар, Гарсиа Лорка. 13. Стиль **«Неоавангард» (Ташизм)** 14. Стиль **«Трансавангард»** 15. Стиль **«Постмодернизм»:** 30е годы – поп-музыка, рок-н-рол, поп-группы («Биттлз», «Ролинг-Стоунс»). 16. Стиль **«Концептуализм»:** 17. Стиль **«Боди-арт»,** 18. Стиль **«Видео-арт»,** Возник в 1972 г.. 19. Стиль **«Перфоманс».** Возник в 1960 г.. 20. Стиль**«Реализм»:**Соррел, Цорн, Пикассо, Дж.Беллоуз, Р.Гуттузо 21. Стиль **«Поп-арт»:**Уорхол, Колфилд, Хепенинг, **«Эклектика», «Соваж».** Стиль **«Примитивизм».** 22. Стиль **«Неореализм»:** 50е- 60е г. Гуттузо, Ривера, Мендес.

Список используемой литературы:

1. Серия «Великие художники». Книги №4 7 8 10 12 14 16 18 21 24 25 27 32 36 41 42 45 48 49 52 54 55 59 62 64 68 72 77 80 81 85Издательство «Директ-Медиа»

г. Москва 2010 – 2011гг..

2.Серия «Музеи мира». Книги №1 – 75 Издательство «Директ-Медиа» г. Москва

2012 – 2013гг..

3. Подписка: Журналы «Введенская сторона» Издательство «Синус Пи»

г. Старая Русса. Новгородская обл.. 2012г..

4.Подписка: Журналы «Юный художник» г. Москва 2000 – 11г..

5.М.Н.Кубеев «100 великих сокровищ и реликвий». Издательство «Вече» г. Москва

6.М.А.Гузик «Учебный путеводитель по мировой художественной культуре»

Издательство Просвещение. г. Москва 1999г..

7.Энциклопедия тайн истории. Издательство «РООССАа» г. Москва 2000 г..

8.Ю.Я. Малюта «Культурология» Издательский Дом «ИНФРА-М»

г. Москва 1998г..

9. Популярная художественная энциклопедия. Издательство «Энциклопедия»

г. Москва 1986г..

10.Энциклопедия для детей. Искусство. М.. Аванта+ 2000 г.

11. «Современное искусство». Издательство РОСМЭН г. Москва 2006г..

12.Энциклопедический словарь юного художника. Издательство «Педагогика»

г. Москва 1983г..

13.А.Шадрины «Gala – SalvadorDali» Издательство «Книга» г. Челябинск 2010 г..

14. «Барокко в Неаполе и Южной Италии» Издательство «Изобразительное

искусство» г. Москва 1988г..

15. История зарубежного искусства. Издательство «Изобразительное искусство»

г. Москва 1984г..

14. «50 ведликих художников мира» Издательство «Белый Город» г. Москва 2000г..

14. О.Шуази «Мировая архитектура. История. Стили. Направления»

Издательство «ЭКСМО» г. Москва 2010г..

15. DVD «Всемирная история живописи», «Великие мастера», «Частная жизнь

шедевров», «Лувр 1-2», «Эрмитаж», «Модерн», «Импрессионизм,

Постимпрессионизм», «Сальвадор Дали» и т.д..

16. Интернет – ресурсы.