

**«Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детская художественная школа имени И. П. Саутова»**

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по учебному предмету **ПО.02.УП.02.**
для 4-6 классов

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства «Живопись»

Санкт-Петербург 2018

1. Пояснительная записка.

«История изобразительного искусства», будучи теоретической дисциплиной цикла дополнительного предпрофессионального образования в области изобразительного искусства, составляет основу образовательной системы дисциплин детской художественной школы. Данная дисциплина напрямую не взаимосвязана с общеобразовательными предметами, преподаваемыми в общеобразовательной школе: историей, литературой, музыкой, а предназначена для углубленного изучения изобразительного искусства в рамках предпрофессионального образования школ искусств (детских художественных школ).

Данное методическое пособие к учебной программе по предмету «История изобразительного искусства» разработано в соответствии с ФЗ №145 от 17.06.2011, ФЗ №273 от 29.12.2012 и с утвержденной общеобразовательной программой дополнительного предпрофессионального образования в области изобразительного искусства - «Живопись».

Пособие предназначено для подготовки учащихся к промежуточным и итоговым аттестациям по программе «Живопись» по предмету «История изобразительного искусства» и способствует реализации поставленных задач учебного процесса для лучшего усвоения предмета изучения и глубокому освоению учебной программы учащимися.

Данное пособие содержит перечень тем аудиторных занятий, основной и дополнительной литературы по предмету «История изобразительного искусства», перечень вопросов для тестирования, зачета и экзамена по дисциплине, а также дополнительные способы контроля: викторины, интерактивные игры, и др. В пособии представлен список памятников и художественных произведений, необходимых для усвоения предмета, критерии оценки уровня освоения дисциплины, варианты заданий для выполнения самостоятельных творческих работ, список тем эссе, докладов, рефератов для закрепления пройденного материала.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира, а также на изучение искусства своей страны; на воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; на формирование у обучающихся собственных эстетических взглядов, нравственных установок и потребности в художественных и духовных ценностях.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок», «Живопись», «Беседы об искусстве». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства имеет свою историю и ценность, свое пространство и время, свою энергию и ритм, приводящий все произведение в живое единство смысла. Единство образовательного процесса устанавливает личное отношение ученика к произведению искусства, позволяет связывать и обобщать знания об искусстве и его представителях в историческом, социальном, духовно-нравственном

аспектах, помогает приобретать навыки оценки, анализа и аргументированного суждения об искусстве.

Предмет программы «История изобразительного искусства» направлен на формирование у обучающихся детской художественной школы умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности, что способствует общекультурному эстетическому развитию.

Перед педагогом по истории изобразительного искусства стоят задачи просветительского и индивидуального творческого развития школьника. Предмет, будучи тесно связанный с дисциплинами (рисунком, живописью, станковой и декоративной композициями, дизайном, скульптурой, архитектурой, мировой художественной культурой), основанными на методах, активизирующих познавательную активность учащихся, ставит перед теоретическим курсом «История изобразительного искусства» необходимость внедрения новых интерактивных методов обучения.

В основу данного пособия положен многолетний опыт преподавания «Истории изобразительного искусства» в детской художественной школе, что позволяет педагогу использовать собственные авторские наработанные методики, опираться на опыт коллег, выявлять новые потребности обучающихся, оперативно отслеживать новые требования муниципальных и федеральных образовательных стандартов. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом.

Цель и задачи учебного пособия

Цель:

Помочь учащимся освоить предметную область «История изобразительного искусства», сориентироваться в структуре курса при выполнении самостоятельных работ и подготовке к занятиям и аттестации.

Задачи учебного пособия:

- . Помочь в освоении основных памятников изобразительного искусства, изучаемых в рамках учебной программы
- . Изучить основные этапы развития истории изобразительного искусства;
- . Предоставить информации о дополнительных материалах и источниках для более подробного изучения тем программы
- . Дать представление о контрольных заданиях, темах и вопросах для подготовки к промежуточным и итоговым аттестациям и о выполнении четвертных тестовых заданий
- . Сформулировать приблизительные направления выполнения самостоятельных творческих работ
- . Помочь выполнить сравнительную и аналитическую работу творческую работу по предмету

Содержание учебного пособия:

1. Темы программы со списком дополнительной литературы к каждой теме. Перечнем основных памятников.
2. Список тем рефератов, докладов и эссе.
3. Список критериев для оценки уровня освоения дисциплины.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 4-5 класс

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Искусство Древнего мира					
1.1.	Введение. Первобытное искусство.	Беседа	4	2	2
1.2.	Палеолит. Живопись, скульптура.	Беседа	4	2	2

1.2.1	Мезолит, Неолит. ДПИ, Архитектура.	Беседа	4	2	2
1.2.2	Культура и искусство эпохи железа и бронзы.	Беседа	4	2	2
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа	4	2	2
1.3.2.	Новое царство	Беседа	4	2	2
1.3.3.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта	Комбинированный урок	4	2	2
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа	4	2	2
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
1.9.	Античность				
1.9.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа	4	2	2
1.9.2.	Древнегреческий храм	Беседа	2	1	1
1.9.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	2	1	1
1.9.4.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	4	2	2
1.9.5.	Вазопись и греческий орнамент	Беседа	2	1	1
1.9.6.	Эллинизм	Беседа	4	2	2
1.10.	Искусство Древнего Рима				
1.10.1.	Искусство этрусков	Беседа	4	2	2
1.10.2.	Архитектура Древнего Рима. Шедевры	Беседа	4	2	2
1.10.3.	Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	Беседа	4	2	2
1.10.4.	Римская живопись	Беседа	2	1	1
1.10.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
2 год обучения I полугодие					
Раздел 2. Средневековое искусство					
2.1.	Искусство Византии				

2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа	4	2	2
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа	4	2	2
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа	4	2	2
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы	Беседа	4	2	2
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа	4	2	2
2.2.2.	Романский стиль	Беседа	4	2	2
2.2.3.	Готический стиль	Беседа	4	2	2
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	4	2	2
			32	16	16
2 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.					
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа	4	2	2
3.2.	Искусство Новгорода.	Беседа	4	2	2
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа	4	2	2
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	4	2	2
Раздел 4. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.					
4.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	4	2	2
4.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа	4	2	2
4.3.	Иконостас	Беседа	2	1	1
4.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	4	2	2
4.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	2	1	1
4.6.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
3 год обучения I полугодие					
Раздел 5. Возрождение					
5.1.	Проторенессанс. Сиена и Флоренция.	Беседа	4	2	2
5.2.	Итальянское возрождение. Милан,	Беседа	4	2	2

	Венеция, Мантуя, Пиза.				
5.3.	Архитектура и скульптура итальянского возрождения	Беседа	4	2	2
5.4.	Флорентийская живопись	Беседа	4	2	2
5.5.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа	4	2	2
5.6.	Рафаэль	Беседа	4	2	2
5.7.	Микеланджело	Беседа	4	2	2
5.8.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа	4	2	2
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
5.9.	Северное Возрождение. Искусство возрождения в Нидерландах	Беседа	4	2	2
5.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа	4	2	2
5.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа	4	2	2
5.12.	Зачет		2	1	1
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVI-XVII вв.					
6.1.	Творчество Веронезе и Тинторетто Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини Творчество Караваджо.	Беседа	4	2	2
6.2.	Искусство Фландрии XVII века Рубенс	Беседа	4	2	2
6.3.	«Малые» голландцы	Беседа	4	2	2
6.4.	Рембрандт	Беседа	4	2	2
6.5.	Искусство Испании XVI-XVII века Испанские гении. Диего Веласкес	Беседа	4	2	2
			34	17	17

2. Темы программы со списком дополнительной литературы к каждой теме.

Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положила начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа:

1. Сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).
2. Зарисовки животных в стили первобытного художника.

1.2. Палеолит. «Палеолитические Венеры», пещерная живопись. Пещеры Альтамира, Ласко, Фон де Гом, Нио. Рассмотреть характерные особенности в изображениях животных. Сформировать культурные и исторические взаимосвязи между сегодняшним и прошлым видением окружающего мира. Понять и разобраться в причинах возникновения Анималистического жанра в искусстве.

Самостоятельная работа:

1. Посещения первобытной экспозиции Государственного Эрмитажа.
2. Изобразить образ первобытных богов и духов.

1.2.1 Мезолит. Неолит: наскальная живопись ущелья Вальторта, Когула, искусство бушменов, Тассилин-Анжер, петроглифы Белого моря и Западной Сибири. Рассмотреть причины и следствия развития Декоративно прикладного искусства в поздние периоды каменного века. Сформировать представления о символе и знаке и понять взаимосвязь с появлением письменности. Использование знаков и символов в современном мире как информационно понятийный язык и взаимосвязь с истоками.

Самостоятельная работа:

1. Придумать, разработать петроглиф. Изобразить петроглиф и описать его значение.
2. Подбор фото и изобразительного материала.

1.2.2 Культура и искусство эпохи железа и бронзы (Мегалиты. Майкопский курган. Кобанская культура. Гальштаттский период). Сформировать представления об истоках архитектуры и конструктивных особенностях сооружений, принципах взаимосвязи архитектуры и пространства, их функциональность и метафизичность в религиозном и общественном значении.

Самостоятельная работа:

1. Найти фотографии сооружений мегалитической архитектуры на территории России.
2. Придумать и изобразить первобытный орнамент.

Используемая литература:

- Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство древнего мира. – М., 1989.
- Древние цивилизации. – М., 1989.
- Клягин Н.В. Происхождение цивилизаций. – М., 1996.
- Мифы народов мира. – М., 1997.
- Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1986.
- Эдаков А.В. История первобытности и древневосточных цивилизаций. – Новосибирск, 1997.

Памятники Искусство древнего мира;

- Раненный бизон. Рисунок на потолке пещеры. Около 15000—10000 г. до н. э. Альтамира, Испания;
- Венера Виллендорфская. Австрия. Около 25000-20000 г. до н. э. Камень, высота 11,1 см. Музей естественной истории, Вена;
- Стоунхендж (вид сверху). Около 2000 г. до н. э. Диаметр круга 29,6 м. Равнина близ г. Солсбери (графство Уилтшир), Англия;
- Пасущийся олень. Фон-де-Гом. Франция. Поздний Палеолит.
- Сцена охоты. Ласко. Франция. Поздний Палеолит
- Охота на оленей. Живопись в пещере Леванта Испании. Мезолит.
- Три женщины. Наскальные рисунки в ущелье Валлторты, Каstellон/Восточная Испания, 6000-4000 в. до н. э.
- Куэвас-де-ла-Аранья, Cuevas de la Araña (en Vicorp), букв. «Паучьи пещеры (в Бикорпе)» женщина, собирающая мед (Валенсия, Испания 6 тыс. до н. э)
- Пещера Пловцов — пещера в Египте с наскальной живописью эпохи неолита. Находится в Ливийской пустыне, на территории египетской мухафазы Вади-эль-Гедид, вблизи границы с Ливией.
- «Томская писаница» — 280 наскальных рисунков эпохи бронзы и раннего железного века (II—I тысячелетия до н. э.);
- Человеколев (нем. Löwenmensch) — статуя существа с человеческим телом и львиной головой, найденная археологами в Германии. Сделанная из бивня мамонта, статуя считается одной из древнейших известных скульптур в мире и самой древней зооморфической скульптурой. Учёные полагают, что фигура возможно представляет собой божество и являлась предметом религиозного поклонения. После проведения радиоуглеродного анализа возраст человекольва был определён в 32 тысячи лет. Скульптура имеет высоту 29,6 см
- Загадочная мать-богиня в окружении двух животных (неолитическое поселение Чатал-Гююк, Турция). (Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре.)
- «Человек, играющий на лютне». Мрамор (из Кероса, Кикладские острова, Греция). Неолит. Национальный археологический музей. Афины. Кикладская скульптура культуры Керос-Сирос (между 2800-2200 гг до н.э.)
- Аллея менгиров в Карнаке (Бретань). Начало эпохи бронзы.
- Дольмен в Крюкюно (Бретань). Начало Эпохи бронзы.
- Дольмены Западного Кавказа — мегалитические гробницы первой половины 3-го — второй половины 2-го тыс. до н. э., относящиеся к дольменной культуре среднего бронзового века. Дольмен. г. Пшада. Юг России. Неолит.
- Бизон. Нио. Франция. Поздний Палеолит.
- Сцены охоты. Наскальные росписи бушменов (Южная Африка). 15—14 вв. до н. э.

1.3. Древний Египет.

Сформировать знания о культуре и искусстве одной из древнейших цивилизаций.

Познакомить с историей, искусством и культурой древнего Египта. С незапамятных времен древнеегипетская цивилизация привлекала внимание человечества. В V в. до н. э. древнегреческий историк Геродот посетил Египет и оставил подробное его описание. Для греков Египет — страна чудес, колыбель мудрости, родина самых древних богов. Само слово «Египет» означает «загадка», «тайна». Древний Египет, как никакая другая цивилизация древности, создаёт впечатление вечности и редкой целостности. Древние египтяне обожествляли силы природы, растения, зверей, птиц и поклонялись множеству богов. В духовной и практической жизни древнеегипетского общества главную роль играла религия. Рассмотреть причины возникновения иероглифической письменности, а также взаимосвязи с религиозным мировоззрением древних египтян.

1.3.1. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержании рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии ритуального искусства -деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.3.2. Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Аллее сфинксов. Рассказать о деятельности фараона Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

1.3.3. Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей -скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А). Искусство Шумер. Урук -один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке

Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города -города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В). Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

Используемая литература:

- Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М.: ООО «Издательский дом «Летопись», 2000.
- Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – 2-е изд. – М.: Детская литература», 1989. – 207 с.: фото ил.
- Бадж Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия. – М., 1996.
- Богословский Е. Древнеегипетские мастера. – М., 1983
- Египетская книга мертвых //Наука и религия. – 1990. – № 1.
- Жак К. Египет великих фараонов: История и легенда. – М., 1992.
- Замаровский В. Их величества пирамиды. – М., 1986.
- История искусства зарубежных стран. – М., 1980.
- Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М., 1994.
- Корнеев С.М. Древний Египет. – М., 1991.
- Косидовский З. Когда солнце было богом. – М., 1991.
- Культура Древнего Египта. – М, 1976.
- Матье М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. – М., 1996.
- Рак И.В. Мифы Древнего Египта. – СПб, 1993.
- Шмелев И.П. Феномен Древнего Египта. – Минск, 1993.
- Целар К. Архитектура страны фараонов. – М., 1990.
- Элебрахт П. Трагедии пирамид: 5000 лет разграбления египетских усыпальниц.– М., 1984
- Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – СПб.: «Летний Сад», 2001. – 800 с., ил.
- Древние цивилизации Востока. – Ташкент, 1986.
- Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – М., 1994.

Памятники. Древний Египет;

- плита фараона Нармера из Гиераконполя. Около 3000 г. до н. э. Шиферный сланец, высота 63,5 см. Египетский музей, Каир;

- Триада Микерина (Каир). богиня Хатор, богиня Нома шифер 1 м. 27в. До н. э.
- Имхотеп. Ступенчатая пирамида царя Джосера, Саккара. 3-я Династия, около 2600 г. до н. э.
- Статуи царевича Рахотепа и царицы Нофрет. Известняк инкрустированные глаза 1,20 м. 27 век до н. э. Древнее царство. Каирский музей. большой Сфинкс, Гиза. Около 2500 г. до н.э. Высота 19,8 м.;
- царица Нефертити. Около 1360 г. до н.э. Известняк, высота 48,3 см. Египетский музей, Государственный музей, Берлин;
- крышка гроба Тутанхамона. Около 1340 г. до н.э. Золото, инкрустированное эмалью и полудрагоценными камнями. Высота 185,1 см.
- Бог Анубис (с головой шакала, слева) наблюдает за Взвешиванием сердца усопшего, а бог Тот (с головой ибиса, справа) записывает результат Около 1285г. до н.э.
- Тутанхамон с женой. Около 1330 до н.э. Деталь спинки трона из гробницы Тутанхамона. Дерево, листовое золото, роспись. Каир, Египетский музей;
- Аменхотеп IV (Эхнатон) Около 1360 до н.э. Известняк. Высота 14 см., Берлин, Египетский музей
- Храм царицы Хатшепсут у скал Дейр-эль-Бахри (XVIII династия, 1482 -473 г. до н.э.) зодчий Сенмут
- Храм Амона в Луксоре. Фивы. XVIII династия. Конец 15 в. до н. э. зодчий Хеви
- храма Амона в Карнаке. XIX династия 16—12 вв. до н. э
- ломаная пирамида Снофру в Дашуре. Начало 26 в. до н.э. Древнее царство.
- Сосуд в форме утки. Алебастр 2-1 тыс. до н.э Государственный Эрмитаж
- Статуя богини Мут-Сохмет Гранит Середина XIV в. до н.э. Государственный Эрмитаж
- Статуя царицы Клеопатры Базальт , I в. до н.э. Государственный Эрмитаж
- Статуя Аменемхета III гранит, XIX в. до н.э. Государственный Эрмитаж
- Стела Ипи Известняк , Вторая половина XIV в. до н.э. Государственный Эрмитаж XXI-XX вв. до н.э. Гребцы на каное.
- Статуя писца счета зерна Маа-ни-амона (известняк). Государственный Эрмитаж Середина XV в. до н.э.
- Статуэтка Кошка. Бронза Государственный Эрмитаж
- Ящик для ушебти с изображением бога мертвых Анубиса в виде шакала. X в. до н.э. Государственный Эрмитаж
- XXI-XX вв. до н.э. Скульптурная группа: Управитель селения Анхуджес и Иинефретеф Гробница Анхуджеса в Саккаре известняк Государственный Эрмитаж
- Ткань с росписью , изображающей египтянку Мут-эм-виа, приносящую жертвы богине Хатхор в образе коровы. Лён. Конец XV века до нашей эры Государственный Эрмитаж
- Градоначальник Аменемхет с женой и матерью Гранит , Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Государственный Эрмитаж
- Стела Харемхеба Известняк, Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Государственный Эрмитаж
- Мастаба Шепсескафа в Саккаре 4000-5000 лет до н. э.
- Розовая пирамида или Северная пирамида пирамида Снофру в Дашуре. 27 в. до н.э. Древнее царство.
- Пирамида в Медуме Хуни, затем Снофру . 27 в. до н.э. Древнее царство.
- Пирамида Хеопса (Хуфу) Гиза 26 в. до н.э. Древнее царство. Высота (первоначально) 146,60 м Гиза зодчий Хемиун
- Пирамида Хефрена (точнее — Хафры) XXVI века до н. э. Гиза

- Пирамида Менкаура (известна также как «Пирамида Микерина») XXVI века до н. э. Гиза
- Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (Нубия). XIX династия. Первая половина 13 в. до н. э.
- Стела "послушного призыву" Сетау Конец 14 века до н. э. Известняк песчаник Из Фив. Ныне - Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж
- Зодчий Сенмут 15 в. до н. э. гранит (Сененмут, фаворит царицы) с дочерью Хатшепсут маленькой Нефрура.
- Удод, Дикая кошка, Птицы на акации, Сбор плодов. Росписи из гробницы номарха Хнумхотепа в Бени-Гасане. XX в. до н. э
- Охота фараона на колесницы Фрагмент росписи гробницы Тутанхамона. Египет, ок 1450 г. до н.э.
- Исида и Нефертари, Игра в сенет, Приношение тканей богу Птаху, Приношение жертв богу Осирису 1250 года до н.э Росписи гробницы Нефертари, супруги Рамсеса II. XIX династия
- Дочери фараона Эхнатона. Фрагмент росписи из дворца в Ахетатоне. XVIII династия. Первая четверть XIV в. до н.э. Оксфорд, Эшмолеан-музей
- Гробница Саренпута II: умерший перед жертвенным столом фреска 1880 года до н.э. Среднее царство
- Гробница Хоремхеба Хоремхоб перед богом Осирисом фреска 1319 - 1292 до н.э. Новое царство
- Дейр эль-Бахри: храм Тутмоса III, роспись часовни Хатхор с изображением царя перед Амоном 1440 года до н.э. Новое царство
- Гробница Рамосе погребальная процессия фрески 1370 года до н.э. (правление Аменхотепа III) Новое царство
- Ушебти "слуги Места Правды" Сен-неджема в миниатюрном саркофаге 1290 - 1213 до н.э. (правление Сети I - Рамсеса II) (саркофаг) Известняк, дерево, краска Из Дейр эль-Медины. Ныне - Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Новое царство
- Ящик для ушебти в форме наоса 1 тысячелетие до н. э. Дерево, грунт, краска Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Поздний период
- Ящик для ушебти Хонсу 1279 - 1213 годы до н.э. (правление Рамсеса II)и Дерево, краска Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Новое царство
- Аппликация чехла мумии с изображением Анубиса и умершего 3 век до н.э. - 3 век н.э. Картонаж, краска, позолота Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Поздний период
- Внешний саркофаг Осириса-Хора-Онуфрия 343 - 332 гг. до н. э. (31 династия) Дерево, краска Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Поздний период
- Фрагмент "Книги мертвых". 12 - 10 века до н.э. (20 - 21 династии) Папирус, краска Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Новое царство
- Ящик для ушебти Ха-бхенета 1279 - 1213 годы до н.э. (правление Рамсеса II) Дерево, краска Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина Новое царство
- Стенка саркофага 4 век н.э. Дерево, краска Париж. Лувр Поздний период
- "Книга мертвых" Нахта: глава 103 1350 - 1300 до н.э. (18 - 19 династии) Новое царство
- Статуя вельможи Каопера. Из гробницы Каопера в Саккара. V династия. 2500 г. до н.э. Каир, Египетский музей
- Палетки в форме гиппопотама, страуса, лодки и рыбы 4000 года до н. э. Граувакка Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж Додинастический и раннединастический периоды

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века.

Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря.

Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.

1.9.2. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

1.9.3. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры – теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалионе. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона – «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета – «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

1.9.4. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об

особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

1.9.6. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Каменя Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Используемая литература:

- Античность как тип культуры. – М., 1988.
- Античная цивилизация. – М., 1973.
- Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992.
- Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.
- Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.
- Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М., 1972.
- Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1995.
- Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – СПб, 1995.
- Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988.
- Петров М.К. Античная культура. – М., 1997.
- Чубова А.П., Конькова Л.И., Давыдова Л.И. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. – Л., 1986.
- Ривкин Б.А. Малая история искусств. Античное искусство. - М.,1972.-С.201-202.
- Словарь античности. - М.,1994.-С.413.
- *Воцинша А. И.* Античное искусство. М., 1962.
- *Колпинский Ю.Д.* Скульптура Древней Эллады. М., 1963.
- *Колпинский Ю. Д.* Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
- *Неверов О. Я.* Культура и искусство античного мира. Л., 1981.
- *Неверов О. Я.* Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. М., 1971.
- *Полевой В. М.* Искусство Греции. Древний мир. М., 1970.
- *Ривкин Б. И.* Античное искусство. Малая история искусства. М., 1972.

Памятники: Эгейское искусство, Искусство Древней Греции;

- «Фреска с тореадором», ок. 1500 г. до н.э. Высота с верхней кромкой ок. 62,2 см., Археологический музей, Гераклион, Крит;
- Кносский дворец . II тыс. до н. э. Камень. Крит, Греция
- Парижанка . Сер. II тыс. до н. э. Фреска. Кносский дворец, Крит
- «Игры с быком». Фреска Кносского дворца. 17–16 вв. до н. э. Остров Крит
- «Воины. Девушки у источника. Пастухи со стадом . Сер. II тыс. до н. э. Фреска. Западный Дом, Акротири
- «Боксирующие мальчики». Фреска. 15 в. до н. э. Национальный археологический музей. Афины.
- «Фестский диск». Ок. 1800 г. до н. э. Археологический музей. Ираклион
- «Маска Агамемнона». 16 в. до н. э. Национальный археологический музей. Афины Золото.
- Микенский акрополь . Сер. II тыс. до н. э. Камень. Микены, Греция

- Львиные ворота в Микенах. 14 в. до н. э.
- Сокровищница Атрея (гробница Агамемнона) . XIV в. до н. э. Камень. Микены, Греция
- Цитадель в Тиринфе . Сер. II тыс. до н. э. Фрагмент Камень. Тиринф, Греция
- Микенянка . Около 1300 г. до н. э. Фрагмент Фреска. Национальный музей, Афины
- Тиринфянка . XIII в. до н. э. Фрагмент Фреска. Дворец в Тиринфе, Греция
- Микенская псевдоамфора . Около 1200—1100 гг. до н. э. Глина. Высота 26 см, диаметр 21,5 см Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Искусство Древней Греции

- архаические курсы и коры 6-5 в. до н.э. ;
- Краснофигурный кратер. Южная Италия 350-320 гг. до н.э.
Ариадна и Дионис на колеснице запряженной оленями. Мастер Дария. Найден в Арменго.
- Пелика краснофигурная: первая ласточка. Афины. Около 510 г. до н.э. Глина
- Три богини. Деталь восточного фронтона Парфенона, ок. 438—432 г. до н.э. Мрамор, больше натуральной величины. Британский музей, Лондон;
- Ника, подвязывающая сандалию. Около 408 до н.э. Рельеф балюстрады храма Ники Аптерос Мрамор. Высота 106 см., Афины, Музей Акрополя;
- Афина Парфенос. Около 447-432г. до н.э. Римская уменьшенная мраморная копия со статуи Фидия, выполненной из дерева, золота и слоновой кости. Высота 104 см., Афины, Национальный археологический музей;
- Дельфийский возничий. Около 475г. до н.э. Высота 180 см., Дельфы, археологический музей;
- Дискобол. Около 450г. до н.э. Мирон Мраморная римская копия с бронзового оригинала работы Мирона Высота 155 см., Рим, Национальный музей;
- Пракситель. Афродит Гермес с младенцем Дионисом. Около 340г. до н.э. Мрамор. Высота 13 см., Олимпия, Археологический музей;
- Аполлон Бельведерский. Леохар. Около 350г. до н.э. Мраморная римская копия с греческого оригинала, высота 224 см., Ватикан, Музей Пио Клементино (Музей античной скульптуры);
- Венера Милосская. Агесандр (Александром Антиохийским). Около . Около 200г. до н.э. Мрамор. Высота 202 см Париж, Лувр;
- Агесандр, Полидор, Афанадор. «Гибель Лаокоона и его сыновей».. Мрамор. 50 до н. э. Копия с работы 175-150г. до н.э. Музеи Ватикан.
- Афина и Алкионей. Деталь восточного фасада большого фриза алтаря Зевса в Пергаме, ок. 180 г. до н.э. Мрамор, высота 2,29 м. Музей Пергама, Берлин;
- Нике Самофракийская. Ок. 200-190 г. до н.э. Мрамор, высота 2,44 м. Лувр, Париж;
- Кратер краснофигурный: Парис и Елена IV в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Гидрия краснофигурная Третья четверть IV в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Олыпя краснофигурная: Силен с гермой Диониса Вторая половина V в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Гидрия. 'Царица ваз' IV в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Амфора чернофигурная псевдопанафинейская. А: Афина. Б: Кулачный бой. Около 500 г. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Псиктер краснофигурный: Четыре гетеры 505-500 гг. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Кратер краснофигурный. А: Сцена на палестре. Б: Трое юношей Около 450 г. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Стамнос краснофигурный: встреча Геракла на Олимпе Около 470 г. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

- Килик чернофигурный: шествие Диониса 550-540-е гг. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Пелика краснофигурная. А: Амазонка, сражающаяся с грифоном. Б: Двое мужчин в плащах. 340-330 гг. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Лекиф белофонный 440-е гг. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Скифос чернофигурный. А: Аполлон-Кифаред и пять муз. Б: Гермес и четыре нимфы Около 510 г. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Канфар краснофигурный. А: Борьба Геракла со львом. Б: Юноши Около 480 г. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Чернофигурный динос "Корабли" 510-500-е до н. э. Диаметр 36, высота 17,3 см Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- ПРОПИЛЕИ АФИНСКОГО АКРОПОЛЯ (437-432 гг. до н.э.), арх. Мнесикл
- ХРАМ НИКИ АПТЕРОС (закончен в 421 г. до н.э.), арх. Калликрат
- ПАРФЕНОН (447-432 гг. до н.э.), арх. Иктин и Калликрат
- Фидий. Лапиф и кентавр. Скульптура Парфенона. Афинский Акрополь. V в. до н. э.
- Фидий. Богини с восточного фронтона Парфенона. Афинский Акрополь. V в. до н. э.
- Скульптура Ириды, богини Радуги, с фриза Парфенона. Школа Фидия V в. до н. э.
- Фидий. Афина Парфенос из Варвакиона. V в. до н. э.
- ЭРЕХТЕЙОН (около 421-407 гг. до н.э.)
- Дорифор, 450-440 гг. до н.э. Высота: 212 см Поликлет
- Диадумен, ок. 430 г.до н. э. бронза. Высота: 185.42 см Поликлет
- «Амазонка Скъярра». Поликлет V в. до н. э.
- Скопас. *Менада*. 4 в. до н.э
- Скопас. *Битва греков с амазонками*. рельефа из Галикарнасского Мавзолея 4 в. до н.э
- Лисипп. *Голова Александра* Македонского Около 330 до н.э.
- Лисипп. «*Отдыхающий Гермес*». 2-я половина 4 в. до н. э
- Лисипп. *Геракл, борющийся со львом*. Около 330-х гг. до н.э..
- Статуя молящейся женщины I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Надгробие Филостраты 420-е гг. до н.э Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Геракл I в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Надгробный рельеф Аристоклоны II в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Надгробный рельеф Ольбиогена, сына Аполлония. Заупокойная трапеза II в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Афродита (Венера Таврическая) II в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Статуя мужчины IV в. до н.э Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Храм Геры в Пестуме 6 в. до н.э.

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающиеся

достижение этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккерио.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.10.2. Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян -покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующем и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб.

Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

Используемая литература:

- Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988.
- Дройзен И.Г. История эллинизма. – СПб., 1997.
- Замаровский В. Боги и герои античных сказаний. – М., 1994.
- Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – СПб., 1995.
- Левек П. Эллинистический мир. – М., 1989.
- Культура Древнего Рима. В 2 т. – М., 1985.
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.
- Кун Н.А. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. – М., 1996.
- Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. – М., 1996.
- Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981.
- Петров М.К. Античная культура. – М., 1997.
- Эллинизм: экономика, политика, культура. – М., 1990.
- Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. - М., 1971. - С.213-214.
- Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. - М., 1984.- С.86-87.
- Вальдгауэр О. Ф. Этюды по истории античного портрета. Л., 1938.
- Воцинина А. И. Римский портрет. Л., 1974.
- Лосева А., Сидорова Н. А. Очерки по истории римского портрета. М., 1976.

Памятники *Искусства древнего Рима;*

- Колизей, Рим. 72-80 г. н. э.;
- Аппиева дорога (Виа Аппиа). Начата постройкой в 312 г. до н. э.
- Гробница Цецилии Метеллы на Аппиевой дороге. 1 в. до н. э.
- Римский форум 1 в. до н. - 4 в.
- Триумфальная арка Септимия Севе'ра на Форуме Романум. Рим 203 г.
- Арка Тита в Риме. 81 г. н. э.
- Колонна Траяна . II в. Высота 40 м Рим.
- Атриум дома Веттиев в Помпеях. Третья четверть 1 в. н. э.
- Гардский мост (акведук) в Ниме (южная Франция). 1 или 2 в. н. э.
- Колонна Марка Аврелия. 2 в. Рим.
- Римский храм — так называемый Квадратный дом — в Ниме (южная Франция). Начало 1 в. н. э.
- Мост Сант-Анджело . II в. Рим.
- Мавзолей Адриана - замок Сант-Анджело (Святого ангела). II в. Рим
- Термы Каракаллы . III в. Рим.
- Арка Константина. 4 в. Рим
- Пантеон, Рим. 118-125 г. н. э.;
- Базилика Константина, Рим. Ок. 310—320 г. н. э.;
- Статуя римлянина с бюстами предков. Конец I в. до н.э. Мрамор; в натуральную величину. Капитолийский музей, Рим;
- Термы, акведуки;
- Статуя Августа из Прима порты. Ок. 20 г. до н. э. Мрамор, высота 2,03 м. Ватиканский музей. Рим;

- Конная статуя Марка Аврелия. 161-180 г. н.э. Бронза, несколько более натуральной величины. Пьяцца дель Кампидолио, Рим;
- Филипп Аравитянин. 244—249 г. н.э. Мрамор, в натуральную величину. Ватиканский музей, Рим;
- Константин Великий. Начало IV в. н. э. Мрамор, высота 2,44 м. Палаццо дель Консерватори, Рим;
- Рельефы колонны Траяна, Рим. 106—113 г. н.э. Мрамор, высота полосы рельефа ок. 127 см.;
- «Портрет мальчика», Фаюм, Нижний Египет. II в. н. э. Дерево, энкаустика. 33 x 18,4 см.
- Канопа из Сартеано. VI в. до н. э. Археологический музей, Флоренция
- Саркофаг супругов из некрополя Бандитачча (Черветри) VI век до н. э., музей Виллы Джулия
- «Портрет Катона Старшего», ок. 80 г. до н. э. Рим, музей Торлониа
- Парный портрет Вторая половина I в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Статуя римлянина с портретами предков. Мрамор. 25 – 21 гг. до н.э
- Портрет Гая Юлия Цезаря Конец I в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет императора Тиберия Первая четверть I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Статуя императора Октавиана Августа в образе Юпитера Первая половина I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет императора Нерона в юности Середина I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет Ливии Вторая четверть I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Статуя Юпитера Конец I в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Венера Капитолийская — римская скульптура, высеченная из мрамора предположительно во II веке по образцу греческой статуи Афродиты IV века до н. э..
- Портрет Домиции Лонгины Конец I-начало II вв. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Саркофаг со сценой бракосочетания 2 в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет Антиноя-Диониса Вторая четверть II в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Статуя Марка Аврелия 161-180 гг. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет римлянки 160-170 гг. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет императора Каракаллы в юности Конец II-начало III вв. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет императора Бальбина Вторая четверть III в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет Корнелии Салонины Середина III в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Портрет императора Филиппа Араба Середина III в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Доме Самнита в Геркулануме 1-й инкрустационны стиль декоративная штукатурка 2 в.
- Вилла Арианна 1-й инкрустационны стиль 2 в.
- Бичуемая девушка и вакханка. Фрагмент фрески виллы Мистерий. Помпеи 60-е гг. до н.э. 2-ой стиль – архитектурно-перспективный.
- Вилла Королевского Леса 43-30 до н. э. 2-ой стиль – архитектурно-перспективный.
- Дом Изящной Дороги, Рим, Атака Лестригонов 60-40 до н. э. 2-ой стиль – архитектурно-перспективный.
- Дом Августа 1в 2-ой стиль – архитектурно-перспективный.
- Дом Лукрецио Фронтоне, терраса, Помпеи 1в. 3-ий стиль орнаментальный или стиль канделябров (конец 1 в. до н. э. — начало 1 в. н. э.)
- Дом Фарнезины, спальня 30-20 до н. э. . 3-ий стиль орнаментальный или стиль канделябров (конец 1 в. до н. э. — начало 1 в. н. э.)

- фреска из Дома Наказанного Амура, она так и называется «Наказанный амур» 25 до н.э. 3-ий стиль орнаментальный или стиль канделябров (конец 1 в. до н. э. — начало 1 в. н. э.)
- Фрески Золотого дома Нерона, Рим 64 год н. э.—68 год н. э. 4-ий стиль декоративный или иллюзорный (1 в. н. э.)
- Фреска выполненная вчетвёртом стиле в Доме Веттиев (ребёнок Геракл) Помпеи, 62 г. 4-ий стиль декоративный или иллюзорный (1 в. н. э.)
- Женщина с ручкой 50 г. 4-ий стиль декоративный или иллюзорный (1 в. н. э.)
- Дом Трагического поэта II века до н. э мозаика с изображением собаки и с надписью „CAVE CANEM“ («берегись собаки»)
- Дом Фавна мозаика Битва при Иссе Александра Македонского с Дарием III, ок. 200 до н. э.
- Мозаика Терм Каракаллы. Атлеты. III в.
- Танец, Музыканты росписи из гробницы Триклиния. Тарквиния, 470 год до н.э.
- Фрески Сцена единоборств из гробницы Тифона. Тарквиния, I век до н.э
- Фрески Ахилл в засаде у фонтана. Сцена из гробницы Быков. Тарквиния, 540-530 годы до н.э.
- Танец. Роспись гробницы в Корнето. Начало 5 в. до н. э
- Роспись из гробницы Уток, Вейи. 680 г. до н.э
- Портрет мальчика по имени Евтихий Энкаустика. II век Фаюм
- Портрет молодой женщины. Энкаустика. II век Фаюм
- Портрет пожилого мужчины. Энкаустика. Конец 1 века. ГМИИ Фаюм
- Портрет юноши в золотом венке. Энкаустика. Начало 2 века. ГМИИ Фаюм
- Саркофаг Артемидора. Фаюм. 2 век. Британский музей Энкаустика.
- Портрет супружеской пары. 2 век. ГМИИ Фаюм
- Портрет военного. 160-170 гг. Энкаустика. Фаюм
- Портрет женщины средних лет. Начало 3 века. Энкаустика и темпера. 33/17 см. ГМИИ Фаюм
- Портрет юноши в золотом венке. Энкаустика. Начало 2 века. ГМИИ Фаюм
- Портрет молодой женщины. Начало 2 века. Лувр Энкаустика. Фаюм
- Умерший со свитком и своей мумией перед Анубисом энкаустика. 2 век Фаюм

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «София Константинопольская».

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога - грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.); рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры - круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальмету, полупальмету и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

Используемая литература:

- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. (Вступление; Бытие как совершенство — красота как бытие; Порядок космоса и порядок истории). М., 1997
- Андреева М. А. Очерки по культуре византийского двора в XIII в. Прага, 1927
- Безобразов П. В. Очерки византийской культуры. Пг., 1919
- Беляев Д. Ф. Byzantina. Кн. II. Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии. СПб., 1913
- Васильев А. Очерки истории Византии. СПб., 1998.
- Диль Шарль. Византийские портреты. М., 1995
- Диль Шарль. История Византийской империи. М., 1962.
- Культура Византии, тт. I (IV — VII вв.), II (VII — XII вв.), III (XII — 1я пол. XV вв.). М., 1984; 1987; 1989
- Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СПб, 1997
- Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 1-3. М., 1996.
- Шлюмберже Г. Византия и византийцы конца X — го века. По Г. Шлюмберже М. Н. Ремезова. М., 1898.
- Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., 1979.
- *Дворжак*. Очерки по искусству средних веков. М., 1934.
- Лазарев В.Н. История византийской живописи. Москва, 1986.
- Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. / Сокольникова Н. М. - М. : Академия, 2006
- Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973.

Памятники раннехристианского искусства;

- Три отрока в печи огненной, Добрый пастырь, Облачение девы. Роспись катакомбы Присциллы в Риме. Конец III - начало IV вв.
- Фреска катакомб св. Агнессы. Богородица в образе святой диаконисы в орари (в виде цепи), V-VI вв. Рим, Италия.
- Иисус Христос на троне с предстоящими апостолами Петром и Павлом. Агнец Божий, Адама и Евы. Роспись катакомб святых Петра и Марцеллина. 2-я пол. III - 1-я пол. IV в
- Иисус Христос и самарянка. Роспись катакомб на Виа Латина, Рим. Сер. IV
- Образ Иисуса Христа альфа и омега. Роспись катакомб Комодиллы, Рим. IV в

Памятники *Искусство Византии*;

- Буколические сцены Известняк, мрамор, смальта 565-578 гг. Большой императорский дворец. Мозаики полов Константинополе.
- Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. 2-я четверть 5 в.
- Добрый пастырь с овцами. Мозаика мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Середина 5 в.
- Церковь Сан Витале (св. Виталия). 540 – 547 гг. Равенна.
Центральнокупольная на восьмигранном основании постройка.
- Юный Христос на сфере, Феодора со свитой, Юстиниан со свитой, Ветхозаветная Троица и Жертвоприношение Авраама. Мозаики церкви Сан Витале. Равенна. 6 в.
- Баптистерий ариан в Равенне. Середина 5 в. Мозаики Христос с Апостолами, Крещение, выполнены между 449-458 гг.
- Собор св. Софии в Константинополе. 532-537 гг. зодчими — Анфимием из Тралл и Исидором из Милета.

- Базилика Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Начало 6 в.
- Базилика Сант Аполлинаре ин Классе в Равенне. Освящена в 549 г.
- Голова императрицы, возможно, Феодоры. Мрамор. Середина 6 в. Милан, Каstellо Сфорцеско.
- Трон архиепископа Максимиана, украшенный резными пластинами слоновой кости. Между 546 и 556 гг. Равенна, Архиепископский музей.
- Энкаустическая икона Иисуса Христа из монастыря св. Екатерины, Синай. VI в
- Мученики Сергей и Вакх. Энкаустическая икона. VI или VII век. Монастырь святой Екатерины на Синае
- Апостол Петр. Энкаустическая икона. VI век. Монастырь святой Екатерины на Синае
- Христос во славе. Энкаустика. 7 в.
- Распятие. Энкаустика. 7-8 вв. Евангельский цикл
- Тронная Богоматерь с Младенцем и святыми мучениками. Энкаустика, левкас, дерево. 6-7 вв
- Богоматерь с Младенцем. Энкаустика, левкас, дерево. 6 в
- Епископ Авраамий. Дерево, темпера 6 в., Египет Берлин, Государственные музеи Одна из самых ранних коптских икон.
- Мозаики Монастыря св. Екатерины на Синае. 527-565 гг. 6 в. Преображение
- Базилика Сан Аполлинаре Нуово. Мозаики Дворец короля Теодориха 526
- Мрамор Ранний 5 в., Константинополь Стамбул, Археологический музей Император Феодосий II (408-450 гг.). Бюст
- Левая створка Слоновая кость. 517 г. Париж, Национальная Библиотека Диптих Анастасия
- "императрица Ариадна". Створка диптиха. Слоновая кость. Ранний 6 в. Флоренция, музей Барджелло
- Диптих со сценами цирковых единоборств. Резьба по слоновой кости. 5-6 вв. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
- Ариадна, Сатир, Менада и Путти. Орнаментальная группа Слоновая кость. Ранний 6 в. Париж, музей Клюни
- Христос и Благовещение, Христос и Благовещение, Путешествие в Вифлеем Фреска в апсиде Первая половина 8 в. Церковь Санта Мария в Кастельсеприо (Италия)
- Базилика св. Димитрия Середина - вторая половина 5 в. Фессалоника.
- Акведук Валента 364-378 гг.
- Колонна Маркиана 450-457 гг.
- Императорские врата. Надпортальная мозаика Ранний 10 в. Святая София
- Юго-западный вестибюль. Надпортальная мозаика. Константин и Юстиниан, поклоняющиеся тронной Богородице с Младенцем Поздний 10 в. Святая София
- Южная галерея. Христос с императором Константином Мономахом и императрицей Зоей 1042-1055 гг. Святая София
- Южная галерея. Богоматерь с императором Иоанном Комнином и императрицей Ириной 1118-1123 гг. Святая София
- Южная галерея. Деисус 1261-1282 гг. Святая София
- Колоннады 6 в. Цистерна Василика
- Первая пол. 8 в. Фессалоника. Церковь Св. Софии
- Церковь Богородицы. Восточный фасад. Апсиды 908 г. Монастырь Константина Липса

- 1312 г. Церковь Богоматери Паммакарistos (Фетие Джамии)
- Деисус. Христос, Преп. Евфимий. Мозаика в апсиде 1312 г. Церковь Богоматери Паммакарistos (Фетие Джамии)
- Икона 'Илья Пророк в пустыне' Конец XIV-XV вв. Византия, Фессалоники Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Успение Богоматери' Византия
Первая половина XIV в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Преображение Господне'
Византия, Афон Первая половина XII в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Святые Афанасий Великий и Кирилл Александрийский' Византия, Афон , Начало XIV в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Средник триптиха 'Христос Пантократор' Византия, Македония, Вторая половина XIII - начало XIV вв. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Христос Пантократор с ктиторами' Византия, Около 1363 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Святые воины Георгий, Феодор и Димитрий' Византия, Константинополь, Конец XI - начало XII вв. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Икона 'Богоматерь Умиление с эпитетом Элеуса' Византия, Между 1401-1460 гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- «Христос – добрый пастырь». Ножка-опора алтарной плиты. V век. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
- Створка диптиха консула Ареобинда 506 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

2.2. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

Используемая литература:

- Гуревич А.Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
- Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского Средневековья. – М., 1987.
- Историко-культурные основы европейской цивилизации. – М., 1992.
- Карсавин Л.П. История Европейской культуры. – СПб., 1995.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
- Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.
- Свенцицкая И.О. Раннее христианство. Страницы истории. – М., 1987.
- Классическое искусство Запада. М., 1973.
- *Кожин Н. А.* Очерки искусства западноевропейского средневековья. М., 1944.
- *Кожин Н. А., Сидоров А. А.* Архитектура средневековья. М., 1940.
- *Нессельштраус Ц. Г.* Искусство Западной Европы в средние века. Л.; М., 1964.
- *Хейзинга И.* Осень средневековья. М., 1988.
- Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., 1979.
- *Дворжак.* Очерки по искусству средних веков. М., 1934.
- Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. / Сокольникова Н. М. - М. : Академия, 2006

Памятники Варварских королевств;

- *Баттистерий Сен Жан в Пуатье. Конец 7 в.*
- *Гробница Теодориха в Равенне. 526-530 гг*
- Сан Мигель де Линьо. Дворцовый ансамбль Середина 9 века Испания Овьедо (Монте Наранко)
- *Монастырские ворота в Лорше. 8 - 9 вв*
- *Бронзовое распятие из Атлона. Около 750 г. Дублин, Музей*
- *Конная статуэтка Карла Великого. Бронза. Из Меца. Каролингский период. Париж, Лувр*
- Северный крест из Ахенни Конец 8 - начало 9 вв. Ирландия
- Крест из Муиредаха: восточная сторона Около 923 г. Ирландия Монастербойс
- Ковровая страница с 8-конечным крестом, Фронтиспис Евангелия от Луки, Символы четырех евангелистов. Конец 8 - начало 9 века Тринити-колледж, Дублин Миниатюра Ирландия Монастырь Иона
- *Евангелист Марк. Миниатюра Евангелия архиепископа Эбо. 816 - 835 гг. Эпернэ, Городская библиотека*
- Исцеление глухонемого Около 800 г. Фреска Мюстайр Церковь св. Иоанна
- Фигура донатора. Воин Около 800 г. Монументальная живопись Маллес Церковь Сен-Бенуа
- Гергесинский бесноватый, Христос усмиряет бурю. Около 980 г Церковь Санкт Георг (Оберцелла) в Райхенау

2.2.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога –

защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Используемая литература:

- Городская культура: Средневековье и начало нового времени. – Л., 1986.
- Громыко А.А. Рыцарские обряды. – М., 1988.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры – М., 1984.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
- Лучицкая СИ. Культура и общество западноевропейского средневековья. – М., 1994.
- Марков П.М. Рыцарство. – М., 1981.

- Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. / Сокольникова Н. М. - М. : Академия, 2006

Памятники Романского стиля;

- Замок Сюлли, X-XI вв., Франция
- Церковь св. Марии, 1093-1200 Лаах Германия
- Пизанский собор Бускет, Райнальдус Вильгельм из Инсбрука, 1063-1118, Италия
- Пизанская башня Бонанно Диотисальви 1153, достр XIV в. Италия, Пиза
- Мост Риальто, XI в., Венеция Италия
- Собор Сен-Лазар (Святой Лазарь). Отён, Бургундия (Франция) Ок. 1120-1132 гг.
- Вормсский собор «Собор святого Петра» собор германского города Вормса был построен между 1130 и 1181 годами
- Шпайерский собор большой имперский собор в городе Шпайер в Германии (земля Рейнланд-Пфальц Построен в 1030—1061
- Рельеф Видение Апокалипсиса. Тимпан главного портала церкви Сен Пьер в Муассаке. 1-я половина 12 в.
- Адам и Ева. Капитель из монастырской церкви Сен Пьер в Ключи. 1109- 1113 гг. Ключи, Музей.
- Рельеф Страшный суд. Тимпан собора в Отене. 1130-1140 гг.
- Пророк Исая. Статуя портала церкви в Суйяке. Середина 12 в
- Апостол. Статуя с западного фасада церкви аббатства Сен Жиль. Фрагмент. 1160-1170 гг
- Собор в Шартре. Порталы западного фасада (так называемый Королевский портал). Около 1135-1155 гг
- Рельеф Апостол. Ок. 1090 г. Камень. Церковь Сен-Сернен. Тулуза
- Тайная вечеря. Скульптурная капитель церкви Сен Поль в Иссуре. Середина 12 в
- Скульптура льва. 1166 г. Бронза, длина около 1,83 м. Соборная площадь, Брунвик, Германия
- Апостол Павел и ехидна. Капелла святого Ансельма Кентерберийский собор третья четверть 12 в Фреска Великобритания.
- Фреска Война котов и мышей, южная стена Капелла Иоанна в Пюртге 1180 г. Германия.
- Фреска Христос во славе. Апсида Церковь Санкт Петер унд Санкт Пауль. Нидерцелла в Райхенау 1120 г. Германия.
- Фреска Небесный Иерусалим и Христос во славе. Вид из нижней церкви на верхнюю Церковь святых Марии и Климента в Шварцрайндорфе 1180 г. Германия.
- Фреска Благовестие пастухам. Избиение младенцев Пантеон королей в Леоне 1180 г. Испания.
- Христос во славе Церковь Сан Клементе в Тауль 1123 г. Фреска Испания.
- Росписи свода Церковь Сен-Савен-сюр-Гартамп 1100 г. Фреска Франция.
- Христос - всадник Апокалипсиса. Крипта Церковь Сен-Савен-сюр-Гартамп 1087 г. Франция.
- Христос во славе Благовещение Снятие с креста Встреча Марии и Елизаветы Страшный суд. Деталь. Ангел защищает Адама и Еву Тайная вечеря Херувим Сретение Омовение ног Поцелуй Иуды Церковь в Ноан-ле-Вик Середина 12 века Франция
- Витраж Самсон с городскими воротами Газы Альпирсбахский монастырь 1180 - 1200 гг. Германия.
- Пророк Осия Монарх на троне (Карл?) Аугсбургский собор 1180 - 1200 гг. Музей Нотр-Дам, Страсбург Витраж Германия
- Вознесение. Фрагмент. Южный неф Собор Ле Мана 1140 - 1145 гг. Витраж Франция
- Цикл фресок из бывшей приходской церкви в Пруджаско (Валь Бленьо). Христос и апостолы 1050-1100 Фреска Церковь Сан Карло, Негрентино (Швейцария)

Памятники Готического стиля;

- Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) 1163—1345 годы Строитель Жан де Шель, Пьер де Монтрей и др Франция
- Реймский собор 1211-1275 Франция
- Шартрский собор 1194—1220 Франция
- Собор Амьенской Богоматери 1220- 1528 архитекторы: Робер де Люзарш, затем Тома де Кормон и, наконец, его сын Рено де Кормон. Франция
- Ульмский собор 1377-1890 Ульрих Энсинген Германия
- Кентерберийский собор 603 – 1830 Англия
- Линкольнский собор Девы Марии 1072 - 1311 Англия
- Эксетерский собор или Кафедральный собор Апостола Петра в Эксетере 1112—1400 Англия
- Миланский собор (итал. *Duomo di Milano*) — кафедральный собор в Милане. 1386 - 1965 Италия
- Собор Святого Вита кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха 925- 1929 Маттиас из Арраса; Петер, Вензел и Йоханс Парлеры; Мастер Петрилк и др. Прага. Чехия.
- Кельнский собор 1248—1884 Германия
- Синагога. Статуя собора в Страсбурге. Портал южного фасада трансепта. 30-е гг. 13 в
- Ангел. Скульптура собора в Страсбурге в интерьере южной части трансепта. Фрагмент. 2-я четверть 13 в
- Неразумная дева. Статуя собора в Страсбурге. Фрагмент. Южный портал западного фасада. Конец 13 в
- Рельеф Успение Богоматери. Тимпан собора в Страсбурге. Южный фасад трансепта. 30-е гг. 13 в
- «Золоченая Мадонна». Статуя собора в Амьене. Портал Марии; южный фасад трансепта. Около 1270 г.
- Аллегорические изображения месяцев. Рельефы собора Парижской Богоматери. 1210-1225 гг.
- Избиение младенцев. Рельеф собора Парижской Богоматери. Северный портал западного фасада. 2-я половина 13 в
- Встреча Марии с Елизаветой. Скульптурная группа собора в Реймсе. Центральный портал западного фасада. Христос-странник. Статуя собора в Реймсе. 1225- 1240 гг
- Жертвоприношение Авраама. Скульптурная группа собора в Шартре. Портал северного фасада трансепта 13 в.
- Мемориал Филиппа Смелого. 1389-1406 гг. *Клаус Слютер*. Шартрез де Шаммоль, Дижон.
- Колодец Моисея. Иисус. Деталь. *Клаус Слютер*. 1395-1406 гг Археологический музей, Дижон.
- Ричард Английский в сопровождении святых покровителей предстает перед Девой Марией. Уилтонский диптих Английская школа 1395 или 1413 Дерево, темпера
- Распятие Христа и сцены из жития святого Акакия (Ахатия) Кельнский мастер 1310 Германи
- Рождество Христово, створка "Вильдунгенского алтаря" Зост, Конрад фон 1403 Германия.
- "Грабовский алтарь" Мастер Бертрам 1383 Германия.
- Портрет Иоанна Доброго Мастер Французской школы 1360 Франция
- Благовещение 1375 Франция.
- Мадонна с Младенцем Христом и ангелами, центральная створка "Алтаря Мадонны" Серра, Пере 1350 Испания.
- Возвращение из Египта (правая створка триптиха) "алтаря св. Клары" 1360
- Витражи восточной части верхней церкви Середина 13 века Сент- Шапель Париж
- Эсфирь и Артаксеркс. Витраж "Эсфирь", верхняя капелла 1240 – 1250 Сент- Шапель Париж
- История детства Христа Календарный цикл Конец 12 - начало 13 века Собор Шартр

- Карл Великий и король Артур 1410 Городская ратуша Люнебург
- Благовещение. Капелла Бессерера 1430 – 1431 Собор Ульм
- Мистическое бракосочетание Святой Екатерины 1481 Церковь Санкт-Лоренц Нюрнберг
- Пророк Исайя. Витраж восточного окна 1301 – 1304 Собор Эксетер
- Древо Иисуса Христа, деталь с фигурой Аминадава в центре. Западное окно
- Около 1210 Собор Кентерберги
- витражи Церковь Св. Августина Эрфурт 1317 – 1334
- Великолепный часослов герцога Беррийского братья Лимбурги 1410-х гг.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми селенскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XIII-XIV веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать

почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Используемая литература:

- Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1966.
- Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973.
- История культуры древней Руси. Домонгольский период. М., 1951. Т.1, 2.
- Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.
- Древнерусская архитектура. СПб., 2002. С.
- Каргер М.К. Древний Киев. М.-Л., 1961. т.1,2.
- Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в.: Византийское наследие и становление национальной традиции. М., 1987.
- Логвин Г.Н. София Киевская. Киев, 1971.
- Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975.
- Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков. Л., 1971.
- Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.
- Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. И., 1967. Т.1.
- Анисимов А.И. О древнерусском искусстве: сборник статей. М., 1983.
- Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т.1-2.
- Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966.
- Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961.
- Бобринский А.А. Резной камень в России. М., 1916.
- Вагнер Г.К. Белокаменная резьба древнего Суздаля. Рождественский собор. XIII век. М., 1975.
- Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева Польского. М., 1966.
- Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбово. М., 1969.
- Воронин Н.Н. Зодчество Северо-восточной Руси XII-XV веков. С., 1961, 1962. Т.1,2.
- Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л., 1979.
- Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога - древняя столица Руси. СПб., 1996.
- Любимов Д. Л. Искусство Древней Руси. М., 1981
- Лихачев Н.П. Материалы для истории русского иконописания. СПб., 1906. Т.1,2.
- Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
- Лазарев В.Н. Искусство Новгорода. М.-Л., 1947
- Лазарев В.Н. Фрески Старой Ладоги. М., 1960.
- Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. М., 1978.
- Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески XI-XV вв. М., 1973.
- Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970
- Максимов П.Н. Новгородская архитектура XI-XV вв. в свете новых исследований. М., 1969.
- Мясоедов В.К. Фрески Спасо-Нередицы. Л., 1925.
- Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII - начало XV века. М., 1976.
- Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.

- Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961.
- Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1972.
- Алпатов М.В. Феофан Грек. М., 1979.
- Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. М., 1983.
- Л.И.Лифшиц. Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987.
- Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. М., 1972
- Косточник В.В. Крепостное зодчество Древней Руси. М., 1969.
- Косцова А.С. Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа: Иконопись, книжная миниатюра и орнаментика. XIII - начало XVII века. СПб., 1992.
- Родникова И.С.(сост.) Псковская икона XIII -XVI веков. Л., 1990.
- "Пречистому образу Твоему поклоняемся..." Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб., 1994.
- Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева /автор-сост.А.А.Салтыков. Л., 1981
- А.И. Комеч. Каменная летопись Пскова XII начала XVI в. М., 1993.
- Жидков Г.В. Московская живопись середины XIV века. М., 1928.

Памятники Русского искусства 10 - 15 в.в;

- Спасо-Преображенский собор, XI в, Чернигов
- Церковь Бориса и Глеба в Кидекше 1152г.
- Киев. Десятинная церковь 10 в.
- Собор св. Софии в Новгороде. 1045-1050 гг.
- Собор св. Софии в Киеве. 11 в 1037 г
- Георгиевский собор Юрьева монастыря близ Новгорода. Начат в 1119 г
- Архангел Михаил, Спас Нерукотворный фрески церкви Спаса Нередицы близ Новгорода. 1199 г.
- «Устюжское Благовещение». Икона конца 12 в. Москва, Третьяковская галерея.
- Успение Богоматери. Икона 13 в. Москва, Третьяковская галерея.
- Спас Нерукотворный. Икона конца 12 в. Москва, Третьяковская галерея.
- Голова архангела. Икона конца 12 в. Ленинград, Русский Музей.
- Успенский собор во Владимире. 1158-1161 гг., расширен в 1185-1189 гг.
- Дмитриевском соборе во Владимире (1194-1197).
- Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.
- Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.1230-1234 гг.
- Ангел. Фрагмент фрески Дмитриевского собора во Владимире. Конец 12 в.
- Апостол Павел. Фрагмент фрески Дмитриевского собора во Владимире. Конец 12 в.
- Знамение («Ярославская оранта»). Икона 1-й половины 13 в. Москва, Третьяковская галерея.
- Киев. Кирилловская церковь 10-11в.
- Богоматерь Оранта. Мозаика в аспиде собора Святой Софии в Киеве 1037-1050 гг.
- Священномученик Ермил. Фреска собора Св. Софии в Киеве. 1037-1050 гг.
- Христос-Пантократор. Купольная мозаика 1037-1050 гг. собора Святой Софии в Киеве
- Старая Ладога. Успенская церковь. 12 в.
- Церковь святого Георгия, Старая Ладога. 12 в
- Чудо Георгия о змие Последняя четверть XII в. Церковь святого Георгия, Старая Ладога, Россия Фреска в диаконнике.
- церковь Федора Стратилата на Ручью, 1360-1361гг.
- Церковь Спаса Преображения на Ильиной улице, 1374г.
- Церковь Параскевы Пятницы на Торгу 1207г.
- крепость Изборск 1330

- церковь Василия на горке (1413 г.) Псков
- Пятницкая церковь в Чернигове конец 12 , начало 13 века
- Пётр Александрийский. Фреска церкви Спаса на Нередице в Новгороде. 1199
- Богоматерь Владимирская Двухсторонняя икона Школа или худ. центр: Византия Первая треть XII в.
- Апостолы Петр и Павел Школа или худ. центр: Новгород Середина XI в. Богоматерь Знамение. Апостол Петр и мученица Наталия Богоотцы Иоаким и Анна Двухсторонняя икона До 1169 г.
- Николай Чудотворец Школа или худ. центр: Новгород Середина XIII в.
- Иоанн Лествичник, Георгий и Власий Икона. Из поселка Крестцы Новгородской области. Автор неизвестен XIII в, доска липовая, наволока, левкас, яичная темпера. 108,7 x 87,5 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- Собор Спасо-Преображения Мирожского монастыря в Пскове. До 1156 г.
- Феофан Грек Донская икона Божией Матери Около 1392, дерево, темпера, 86 x 68 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
- Троица, Спас Вседержитель, Архангел, Авель, Феофан Грек 1378 г. Собор Спаса Преображения, фрески
- Икона Преображение Феофан Грек. 1403 г.
- Спас в силах Из деисусного чина 1405 210 × 141 см Феофан Грек иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.
- Апостол Петр Из деисусного чина 1405 210 × 107 см Феофан Грек иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.
- Архангел Михаил Из деисусного чина 1405 210 × 121 см иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек
- Богоматерь Из деисусного чина 1405 210 × 109 см иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек
- Иоанн Предтеча Из деисусного чина 1405. 210 × 109 см иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек
- Архангел Гавриил Из деисусного чина 1405 210 × 117 см иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек
- Апостол Павел Из деисусного чина 1405 210 × 117 см иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек
- Успение. Феофан Грек . Конец XIV в. (Около 1392 г.?).
- Троица Икона 1410 — 1420-е годы, Доска липовая, поволока, левкас, яичная темпера, 314 x 220 см Государственная Третьяковская галерея Андрей Рублёв
- Апостол Павел Икона 1408 г, 160 x 109 см Звенигородский чин Доска липовая, поволока, левкас, яичная темпера Государственная Третьяковская галерея Андрей Рублёв
- Андрей Рублев Спас Вседержитель Икона, 1410 — 1420-е годы, 158 x 106 см., Доска липовая, поволока, левкас, яичная темпера. (правая доска сосновая, прибавлена при позднейшей реставрации) Центральная часть иконописного деисуса из Звенигорода Государственная Третьяковская галерея, Москва
- Андрей Рублёв Архангел Михаил Икона 1408 год, 125 x 94 см., Звенигородский чин Доска липовая, поволока, левкас, яичная темпера. Государственная Третьяковская галерея
- Спас в силах Рублев Андрей 1410-е годы 18 × 16 см.
- 1408 г., фреска, Роспись на южной стене. Из композиции "Апостолы и ангелы" Успенский собор, г. Владимир Андрей Рублёв и Даниил Черный
- Вознесение Из праздничного чина Рублев Андрей Москва Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. 125 × 92 см Государственная Третьяковская галерея
- Сретение Мастерская Андрея Рублева Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского

- собора во Владимире 1408 г. 124 × 92 см Государственный Русский музей
- Иоанн Предтеча Из деисусного чина Рублев Андрей Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. 313 × 105 см Государственная Третьяковская галерея
- Богоматерь Из деисусного чина Рублев Андрей Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. 313 × 106 см Государственная Третьяковская галерея
- Апостол Петр Из деисусного чина Рублев Андрей с Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. 311 × 104 см Государственный Русский музей
- Апостол Павел Из деисусного чина Рублев Андрей Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. Государственный Русский музей
- Спас в силах Из деисусного чина Рублев Андрей Икона, Васильевский чин иконостаса Успенского собора во Владимире 1408 г. 314 × 220 см Государственная Третьяковская галерея
- 1408 г., фреска, Западная часть центрального нефа. Успенский собор, г. Владимир "Страшный Суд" Андрей Рублёв и Даниил Черный
- Крещение Икона Андрей Рублёв Благовещенский собор Московского Кремля 1405
- Воскрешение Лазаря Икона Андрей Рублёв Благовещенский собор Московского Кремля 1405
- Преображение Икона Андрей Рублёв Благовещенский собор Московского Кремля 1405
- Рукописное Евангелие-Апракос конца XIV века. Получило название от своего владельца — боярина Богдана Хитрово «Ангел Рублёва» Андрей Рублёв

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

4.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследие; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

4.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и

окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

4.3. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

4.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

4.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика -пронизывали все виды художественного

творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

4.6. Контрольная работа «Искусство Руси XV – XVII вв.»

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству); работа с репродукциями.

Используемая литература:

- Московский Кремль. М., 1990.
- История Русского искусства. Т.12. М., 1961.И
- Государственная Третьяковская галерея. Калог собрания, т.1: Древнерусское искусство X - начала XV века. М., 1995.
- История русского искусства. Под ред.И.Грабаря. М., б.г. Тт. 1, 2, 6.
- История русского искусства. Под ред.И.Э.Грабаря, В.С.Кеменова, В.Н.Лазарева. М., 1953 (т.1.), 1954 (т.2), 1955 (т.3.), 1959 (т.4).
- История русской архитектуры. Учебник. Стройиздат, 1956, 1984.
- Комеч А.И. Древнерусское искусство // Очерки истории искусства. М., 1987. С.304-359.
- Лифшиц Л.И. Русское искусство X-XVII вев // Алленов М.М., Евангулова О.С.,
- Некрасов А.И. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937.
- В. П. Выголов. Архитектура Московской Руси середины XV века. М., 1988.
- Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911.
- Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970.
- Лаурина В.К., Пушкарев В.А. (составители). Новгородская икона XII-XVII веков. Л., 1981.
- Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. М., 1980.
- Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV-XV веков. М., 1992.
- Толстая Т.В. Успенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1979.
- Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1985.
- А.Л. Баталов. Московское каменное зодчество конца XVI века: проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
- Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве (Покровский собор). М., 1988.
- В.Г. Брюсова. Русская живопись XVII века. М.. 1984.
- Государственная Оружейная палата. М., 1969.
- Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
- Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века.
- Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955.
- Памятники русской архитектуры и монументального искусства /Под ред. В.П. Выголова. М., 1980 (Материалы и исследования); М., 1983 (Стиль, атрибуции, датировки); М., 1985 (Города, ансамбли, зодчие); М., 1991 (Пространство и пластика); М., 1994 (Столица и провинция).
- Плешанова И.И., Лихачева Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., 1985.
-
- Русское искусство XVII века. Л., 1929.

- Сидоров А.А. Древнерусская книжная гравюра. М., 1951.
- Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1910-1916. ТТ. 1-4.

Памятники Русского искусства 15 - 17 в.в.;

- Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Аристотеля Фиораванти
- Алексей, человек Божий Фрагмент росписи алтарной преграды Успенского собора 1482 по 1515 год. Дионисий
- Благовещенский собор Построен псковичами в 1484-1489 годах. Это домовая церковь московских государей.
- Архангельский собор, построенный Алевизом Новым в 1505-1508 годах.
- Колокольня Ивана Великого Построена в 1505-1508 годах архитектором Бон Фрязиным.
- Шатровая церковь Вознесения в Коломенском. 1532
- Храм Покрова на рву Покровский собор (Собор Василия Блаженного) зодчие Барма, Постник 1555-1561 Москва
- Пятиглавая церковь Троицы в Никитниках 1626-1653
- Баженов Огурцов, Антип Константинов, Тефил Шарутин и Ларион Ушаков возвели живописно-праздничный Теремной дворец. 17 век
- Английский двор. Алевиз. 16 век
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Вытегорский погост) Церковь была построена в 1708 году.
- Воскресенская церковь Николы посадского Коломна Храм Николы на Посаде (Коломна) (1716—1719) Русское узорочье
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях Нарышкинское или московское барокко 1690—1694 годы
- Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря 1524—1525 гг. или или 1560-е годы Алевиз Фрязин, Нестор
- Храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной Новодевичьего монастыря 1685-1687 гг. нарышкинское барокко
- Колокольня Новодевичьего монастыря 1689-1690 гг Яков Бухвостов нарышкинское барокко
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы над южными воротами Новодевичьего монастыря (Покровская надвратная церковь) 1683-1688 гг. нарышкинское барокко
- Лопухинские палаты Новодевичьего монастыря 1687—1688 нарышкинское барокко
- Церковь Рождества Богородицы в Путинках 1649—1652 годы в стиле русского узорочья
- Крутицкий теремок — часть архитектурного ансамбля Крутицкого подворья, включающая в себя святые врата и терем над ними. Архитекторами были выдающийся русский зодчий XVII века Осип Старцев и каменных дел мастер Ларион Ковалёв. 1693—1694
- Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах 1682—1689 годы
- Одигитрия Смоленская. Дионисий Школа или худ. центр: Москва 1482 г.
- Митрополит Петр с житием Дионисий и его мастерская Школа или худ. центр: Москва 1480-е годы
- Алексей митрополит с житием Дионисий и его мастерская Школа или худ. центр: Москва 1480-е годы
- Кирилл Белозерский с житием Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва Конец XV в. 152 × 117 см
- Иконы иконостаса собора Павло-Обнорского монастыря Распятие Из праздничного чина Дионисий Школа или худ. центр: Москва 1500 г.
- Иконы иконостаса собора Павло-Обнорского монастыря Спас в силах Из деисусного чина Дионисий Школа или худ. центр: Москва 1500 г. 192 × 130 см
- Богоматерь Одигитрия Дионисий и мастерская Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 141 × 106 см

- Сошествие во ад Мастерская Дионисия 1502 г. 137.5 × 99.5 см
- Григорий Богослов Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Дмитрий Солунский Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 157 × 60 см Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Архангел Михаил Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 157 × 60 см Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Архангел Гавриил Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 157 × 66 см Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Богоматерь Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 155 × 62 см Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Иоанн Предтеча Из деисусного чина Мастерская Дионисия Школа или худ. центр: Москва 1502 г. 157 × 60 см Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря с 6 августа по 8 сентября 1502 г.; Четвертый вселенский собор, Брак в Кане Галилейской, Архангел Гавриил, Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, Притча о десяти девах, Деисус, Рождество Христово, Божия Матерь и праведная Елисавета, Апостол Иаков, брат Господень, Благовещение, Пророк Давид
- Симон Ушаков. Икона Святой Троицы. 1671. Русский музей.
- Образ Владимирской Богоматери «Насаждение древа государства Российского». 1668 году, царским иконописцем Симоном (Пименом) Ушаковым для церкви Троицы в Никитниках в Китай-городе
- Симон Ушаков Спас Нерукотворный, написан для Троице-Сергиевой Лавры в 1658 году
- Симон Ушаков Христос Эммануил, 1686
- Симон Ушаков Архангел Михаил попирающий дьявола 1676
- Симон Ушаков Христос — Великий Архиерей. 1658
- Симон Ушаков Тайная Вечеря 1685
- Симон Ушаков фреска 17 в. «Древо государей Российских»
- Церковь вознесения господня 1669 г. Из с. Кушерека онежского района.
- Часовня Трех Святителей, XVII в. Деревня Кавгора
- Церковь Преображения Господня на острове Кижи 1694—1714 годы
- Федор Зубов. Христос Вседержитель. Икона Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1685.
- Фёдор Евтихиевич Зубов. Илья Пророк в пустыне. 1672. Дерево, левкас, темпера
- Фёдор Зубов. Лонгин Сотник. Икона местного ряда иконостаса Верхоспасского собора в Кремле. 1680-е гг
- Зубов Фёдор. Спас Нерукотворный, Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович Романовы. XVII век. ГИМ

РАЗДЕЛ 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ

5.1. Проторенессанс. Сиена и Флоренция.

Рассказать о пути становления европейского искусства позднего Средневековья и зарождении ренессансных взглядов, трудном пути обращения к античным традициям в итальянском искусстве конца XIII – начала XIV века. Сформировать представление о двух наиболее известных школах – Сиены и Флоренции, где работали такие мастера, как Джотто, Дуччо, Мартини. Рассказать о влиянии элементов готики северного Европейского искусства на итальянский Проторенессанс, где основная проблема этого периода – преодоление традиций византийского канона.

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена.

Самостоятельная работа: рассмотреть работы Джотто и С.Мартини, найти элементы византийского канона и новые ренессансные тенденции.

5.2.Итальянское возрождение. Милан, Венеция, Мантуя, Пиза.

Сформировать видение развития ренессансных взглядов в итальянских городах-республиках. Рассмотреть влияние на них флорентийских мастеров. Поиск античных форм в готических традициях, становление новых форм живописи, трактовка образа, стремление к идеализации, попытки представить в религиозной живописи реальные сцены и сюжеты из жизни людей того времени. Утопичное представление раннего Возрождения о мире и человеке в нем. Рассмотреть произведения Дж.Н.Пизано, А.Мантуя, П.Перуджино в контексте эпохи и времени. Показать влияние политических и исторических событий на культуру и искусство раннего Возрождения в эпоху расцвета Римского папства позднего Средневековья.

Самостоятельная работа: Рассмотреть итальянские школы, попытаться выделить их индивидуальные язык и колорит, найти точки соприкосновения.

5.3. Архитектура и скульптура итальянского возрождение.

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

5.4. Флорентийская живопись

Флорентийская школа живописи сложилась с центром в городе Флоренция в XV веке. Флорентийская школа характеризуется уделением внимания проблемам перспективы, созданием пластически ясного построения человеческой фигуры, особая

одухотворенность и интимно-лирическая созерцательность произведений. К художникам этой школы относятся: Мазаччо, Фра Анджелико, Липпи, Боттичелли, Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

5.5. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительному средству (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

5.6. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на

художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

5.7. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

5.8. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

5.9. Северное Возрождение. Искусство возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в

мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

5.10. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

5.11. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

5.12. Зачетный урок. Обобщить полученные знания, найти различия этапов развития эпохи Возрождения, выявить новые живописные тенденции, архитектурные поиски европейского искусства XIII - XVI века. Представить особенности северного и южного Возрождения с учетом традиционной культуры и менталитета. Показать новые гуманистические тенденции в искусстве через образы людей и святых, в частности проследить через образ Св. Себастьяна как менялись философские и культурологические взгляды на человека.

Используемая литература:

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. – М., 1990.
2. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. – М., 1995.
4. Буркхардт Я.Б. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.
5. Богат Е. Мир Леонардо. В 2 кн. – М., 1989.
6. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 1912.
7. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
8. Беренсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
9. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых архитекторов, ваятелей и зодчих. В 5 т. – М., 1993 – 1994.
10. Возрождение: гуманизм, образование, искусство. – Иваново, 1994.

11. Возрождения. М., 1974.
12. Виппер Б. Р. Итальянское Возрождение. Курс лекций. М., 1977. Гарэн Э. Проблемы Итальянского Возрождения. – М., 1986.
13. Гращенков В. Наследие Палладио в архитектуре русского классицизма // Советское искусствознание. Вып. 2. 1981. М., 1982.
14. Гершензон-Чегодаева Н. М. Нидерландский портрет XV в. М., 1972.
15. Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения. – М., 1984.
16. Дживелегов А. Н. Леонардо да Винчи. М., 1967. Искусство итальянского Ренессанса. – М., 2000.
17. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия XVIII века. – 3-е изд., доп. - М.: Искусство, 1990. – 318 с.: ил.
18. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Выпуск I: от древнейших времён по XVI в. М., 1969.
19. Егорова К. С. Ян ван Эйк. М., 1965.
20. Искусство: Живопись; Скульптура; Архитектура; Графика: Кн. для учителя. В 3-х ч. Ч. 1. Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / Сост. М.В.Алпатов и др. изд., испр. и доп. – М.: «Просвещение», 1987. – 288 с., ил.
21. Культура Возрождения и общество. – М., 1986.
22. Культура эпохи Возрождения и Реформация. – М., 1981.
23. Капретти, Элена. Великие мастера итальянского искусства. – М., 2001.
24. Климов Р. Б. Питер Брейгель. М., 1954.
25. Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М., 1996.
26. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. – М., 1993.
27. Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956—1959. Т. 1—2.
28. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.
29. Либман М. Я. Донателло. М., 1962.
30. Либман М. Я. Искусство Германии XV—XVI веков. М., 1964.
31. Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972. Нессельштраус Ц. Г. Тинторетто. М., Л., 1964.
32. Лившиц И. А. Французское искусство XV—XVIII веков. Л., 1967
33. Немилов А. Н. Грюневальд. М., 1972.
34. Памятники мирового искусства. Искусство Италии конца XIII – XV веков. – М., 1982.
35. Петрусевич Н. Б. Искусство Франции XV—XVI веков. М., 1973.
36. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – СПб., 1991.
37. Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI в. М., 1967.
38. Ротенберг Е. И. Микеланджело. М., 1964.
39. Ротенберг Е. И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого
40. Стам СМ. Корифеи возрождения: Искусство и идеи гуманистического свободомыслия – Саратов, 1991.
41. Смирнова И. А. Боттичелли. М., 1967.
42. Смирнова И. А. Тициан. М., 1970.
43. 50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV–XIX веков. – Л., 1968.

Памятники Эпохи Возрождения :

- Джотто ди Бондоне. Фреска Падуя, Капелла дель Арена 1305г.; Благословение Анны, Поцелуй Иуды, Встреча у Золотых Ворот, Бегство в Египет, Положение во гроб, Поклонение волхвов, Воскресение, Оплакивание Христа.
- Джотто ди Бондоне Мадонна Онъисант Богоматерь с младенцем на троне 1306-1310 Уффици, Флоренция.
- Джотто ди Бондоне церковь Сан Франческо, верхняя церковь Исав перед Исааком, Чудо с источником, Бегство в Египет, Франциск изгонять бесов в городе Ареццо. Фрески. 1295г. Ассизи,
- Симоне Мартини. Мадонна из сцены "Благовещение" Дерево, темпера. 30.5x21.5 см 1340-1344 гг
- Симоне Мартини 1315 г. Палаццо Пубблико. Сиена Фрески: .Маэста, Гвидориччо да Фольяно.
- Симоне Мартини. Мадонна Милосердие. 1308-10 гг. Сиенская пинакотекка
- Симоне Мартини. Фрески капеллы Сан Мартино в Ассизи 1317 год; Св. Мартин делит свой плащ с нищим, Сон св. Мартина, Посвящение в рыцари, Отречение св. Мартина от оружия, Чудо с огнем, Чудо воскрешения мальчика, Смерть Святого Мартина, Похороны Святого Мартина, Заказчик капеллы кардинал Сан Мартино аи Монти перед св. Марином.
- Симоне Мартини. Алтарь св. Людовика Тулузского. 1317. Музей Каподимонте. Неаполь
- Симоне Мартини и Липпо Мемми. Благовещенье. 1333. Уффици. Флоренция
- Симоне Мартини. Фронтиспис к рукописи Вергилия, принадлежавшей Петрарке. Библиотека Амброзиана. Милан 1336 г
- Симоне Мартини. Святое семейство. 1342. Художественная галерея Уолкер. Ливерпуль
- Дуччо ди Буонинсеня "Маэста" 1308-11гг. Сиена, собор.
- Дуччо ди Буонинсеня «Мадонна Строганова». 1300 г. Нью-Йорк, музей Метрополитен.
- Дуччо ди Буонинсеня «Францисканская Мадонна» 1300 г. Сиена, Пинакотекка.
- Чимабуэ Джованни Святой Иоанн. мозаики. 1301-02 гг. Собор в Пизе.
- Чимабуэ Джованни Мадонна на троне с ангелами. 1290-95 гг. Лувр, Париж.
- Чимабуэ Джованни Мадонна на троне в окружении ангелов и св.Франциском.. 1278-80 гг. Нижняя церковь в Ассизи.
- Чимабуэ Джованни Маэста. 1285-86 гг. Галерея Уффици.
- Арно́льфо ди Камбио Палаццо Веккьо 1336-1380, Флоренция
- Арно́льфо ди Камбио Святой Петр, статуя, бронза 1300-е, Ватикан, Рим
- Арно́льфо ди Камбио Собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. 1296
- Арно́льфо ди Камбио Санта Кроче Церковь Святого Креста во Флоренции. Начата в 1295 г.
- Арно́льфо ди Камбио Палаццо Пубблико в Сиене. 1298-1309 гг.
- Арно́льфо ди Камбио. Оплакивание Иоанном Марии. Скульптурная группа для фасада собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Мрамор. 1300 г. Берлин.
- Арно́льфо ди Камбио. Благовещение. Мрамор. 1290-1295 гг. Лондон, музей Виктории и Альберта.
- Фонте Маджоре в Перудже. Пизано Никколо. Пизано Джованни Арно́льфо ди Камбио. 1278 г.
- Никколо Пизано церковь Санта Тринита во Флоренции (1258–1280)

- Николо и Джованни Пизано. Кафедра собора в Сиене. «Мадонна с младенцем». Угловая фигура кафедры собора в Сиене. «Распятие». Рельеф кафедры собора в Сиене. Мрамор. 1265—68.
- Никколо Пизано. Рельефы; Поклонение волхвов, Рождество, Аллегория Силы. Угловая фигура кафедры баптистерия в Пизе. кафедры баптистерия в Пизе. Мрамор. 1260.
- Джованни Пизано Мадонне с Младенцем в капелле дель Арена, расписанной Джотто (ок. 1304—1306, Падуя)
- Джованни Пизано Скульптура Энрико Скровеньи 1316г.
- Джованни Пизано. Фрагменты надгробия Маргариты Люксембургской. Мрамор. 1313. Галерея Палаццо Бьянко. Генуя.
- Джованни Пизано. Кафедра церкви Сант-Андреа в Пистойе (1297—1301) Рельефы с эпизодами Избиение младенцев, Рождества, Распятия
- Кафедра Пизанского Собора работы Джованни Пизано Рельефы с эпизодами из Нового Завета: Рождество, Детства и Страстей Христа, Распятие, Страшного Суда. 1302-1310 годах. Композиции отделены друг от друга фигурами Пророков и Сивилл.
- Джованни Пизано. Нижняя часть фасада собора в Сиене. 1284—99. Скульптуры и декор.
- Андреа Пизано Ворота флорентийского баптистерия 1330-1336 рельефы; Встреча Марии с Елизаветой, Погребение Иоанна Крестителя, Рождение Иоанна Крестителя.
- Андреа Пизано. «Аллегория земледелия», «Аллегория ткачества». Рельеф кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (ныне — в музее собора). Мрамор. 1337—43.
- Нино Пизано. «Мадонна с младенцем». Мрамор. 1350-е гг. Церковь Санта-Мария делла Спина. Пиза.
- Фра Беато Анджелико Мадонна с младенцем, св. Домиником и св. Фомой Аквинским Фреска. 196x187 см 1424 – 1430
- Фра Беато Анджелико Мадонна с младенцем и четырьмя ангелами Дерево, темпера. 81x51 см 1425
- Фра Беато Анджелико Триптих «Страшный Суд» 1450. Темпера, дерево. 103 x 65 см (центральная панель), 103 x 28 см (боковые панели). Государственный музей, Берлин
- Фра Беато Анджелико Фрески монастыря Сан Марко во Флоренции с 1439 по 1444 год.. Флоренция Благовещение
- Мазаччо Портрет юноши 1425
- Мазаччо и Мазолино Цикл фресок в капелле Бранкаччи в Санта Мария дель Кармине (Флоренция). Сцены из жизни Петра; Чудо о статире, Изгнание из рая, Святой Пётр исцеляющий калеку и воскрешающий Тавифу, Воскрешение сына Теофила и апостол Пётр на кафедре, Пётр исцеляет больных своей тенью, Петр распределяющий имущество общины между бедными, смерть Анании и Саффиры 1425-1428
- Мазаччо Полиптих для Санта Мария дель Кармине в Пизе: Мария с младенцем центральная часть, Поклонение волхвов. 1426
- Мазаччо Моление о чаше. 1426.
- Мазаччо тондо Посещение родильницы 1425-1428
- Мазаччо тондо Путто с собачкой. 1426
- Мазаччо. Троица с Богородицей, Иоанном Крестителем и двумя донаторами. 1427г. Фреска. Церковь Санта-Мария Новелла, Флоренция;
- Фра Филиппо Липпи "Богородица с Младенцем и святыми Фреддианом и Августинном" Алтарь Барбадори (1437-1438, Париж, Лувр)
- Фра Филиппо Липпи «Мадонна. Фрагмент» 1426
- Фра Филиппо Липпи Благовещение. 1440.
- Фра Филиппо Липпи «Коронование Марии» 1441-1447

- Фра Филиппо Липпи Фрагменты росписи собора в Прато: Погребение св. Стефана, Иоанн Прощаясь с родителями, Пир Ирода, Диспута в синагоге. 1452-65
- Фра Филиппо Липпи Мадонна с двумя ангелами Написана между 1455 и 1466 годами
- Фра Филиппо Липпи "Видение блаженного Августина" (1452-65) эрмитаж
- Фра Филиппо Липпи рисунок Голова женщины 1452
- Фра Филиппо Липпи Портрет женщины и мужчины, 1460-е Музей Метрополитен, Нью-Йорк
- Фра Филиппо Липпи Мадонна в лесу, 1460 Государственный музей, Берлин
- Фра Филиппо Липпи Фрески собора Санта-Мария-дель-Ассунта в Сполето. 1466-69: Смерть Девы, Коронация Девы, Благовещение.
- Филиппино Липпи Поклонение младенцу. Середина 1480-х гг. эрмитаж
- Филиппино Липпи фрески Капелла Бранкаччи 1480-1483 г.; Павел навещает Петра в темнице, Диспут с Симоном Волхвом и распятие Петра, Освобождение Петра из темницы
- Филиппино Липпи Благовещение. Начало 1490-х гг.
- Филиппино Липпи 1485 Портрет молодого человека
- Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1485 Холст, темпера 172,5 x 178,5 см. Флоренция, галерея Уффици;
- Сандро Боттичелли Св. Себастьян 1473
- Сандро Боттичелли Отвага 1470
- Сандро Боттичелли Обнаружение обезглавленного Олоферна 1472-1473
- Сандро Боттичелли Портрет Симонеты Веспуччи 1476-1480
- Сандро Боттичелли Фрески Сикстинской капеллы в Риме; Искушение Христа, Юность Моисея, Наказание левитов. 1481-1482
- Сандро Боттичелли "Поклонение волхвов" Алтарь Заноби 1475
- Сандро Боттичелли Весна (1477-78)
- Сандро Боттичелли Портрет Джулиано ди Медичи 1478
- Сандро Боттичелли Венера и Марс 1483
- Сандро Боттичелли "Афина Паллада и Кентавр" 1482
- Сандро Боттичелли тондо "Мадонна Магнификат" 1486
- Сандро Боттичелли Мадонна делла Мелаграна, Мария с младенцем Христом и шестью ангелами 1487
- Сандро Боттичелли Серия из четырёх картин к "Декамерону" Боккаччо, "Ужин Настажио у Онести", первый эпизод 1485-1487
- Сандро Боттичелли Пьета (1495)
- Сандро Боттичелли Оплакивание Христа 1500 г.
- Сандро Боттичелли Мистическое Рождество (1501)
- Сандро Боттичелли Св. Доминик 1498-1505 гг.
- Сандро Боттичелли Св. Иероним 1498-1505 гг.
- Леон Баттиста Альберти. Церковь Сант-Андреа в Мантуе. Спроектиров. в 1470 г.;
- Леон Баттиста Альберти Палаццо Ручеллаи во Флоренции . 1446—51.
- Леон Баттиста Альберти Фасад церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции . 1456—70.
- Леон Баттиста Альберти Собор святого Франциска Темпио Малатестиано в Римини . 1447—68
- Леон Баттиста Альберти Церковь Сан-Себастьяно в Мантуе . Начата в 1460
- Филиппо Брунеллески. Церковь Сан-Лоренцо во Флоренции. 1469 г.
- Филиппо Брунеллески рельеф Жертвоприношение Авраама. 1401 г.

- Филиппо Брунеллески 1412—1413 гг. Распятие в церкви Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella), Флоренция.
- Филиппо Брунеллески 1419—1428 гг. Старая сакристия (Sagrestia Vecchia) церкви Сан-Лоренцо (San Lorenzo), Флоренция
- Филиппо Брунеллески Дом детского приюта (госпиталь) - Оспедале дельи Инноченти во Флоренции . 1421—44.
- Филиппо Брунеллески купол Собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции 1420—1436 гг
- Филиппо Брунеллески 1429—1443 гг. капелла (молельня) Пацци (Cappella de'Pazzi), расположенная во дворе францисканской церкви Санта-Кроче (Santa Croce) во Флоренции.
- Филиппо Брунеллески 1436—1487 гг. церковь Санто-Спирито во Флоренции.
- Филиппо Брунеллески Святой Иоанн Богослов 1440's 50-х годов
Медальон Флоренции, Санта-Кроче, Пацци Часовня
- Филиппо Брунеллески 1440 г. Дворец Питти (Palazzo Pitti) во Флоренции.
- Рождество рельеф майолика Роббиа, Джованни делла Италия. Начало 16 в.
- Лука делла Роббиа. Фрагмент рельефа певческой трибуны в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. 1431—1438
- Донателло Дерево. 1412-1413 гг. Донателло. Церковь Санта Кроче, Флоренция.
- Донателло Святой Евангелист Марк Мрамор. 1411-1413 гг... Церковь Ор Сан Микеле, Флоренция.
- Донателло. Пророк («Цукконе»). 1423—1425 г. Мрамор. Высота 196 см. Оригинал находится в музее Флорентийского собора;
- Донателло. Давид. 1425-1430 г. Бронза. Высота 158,1 см. Национальный музей (Палаццо Барджелло), Флоренция;
- Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо де Нарни, по прозвищу Гаттамелаты. 1445-1450 г. Бронза. 310 x 396 см. Пьяцца дель Санто, Падуя.
- Донателло. Рельеф «Мадонна Пацци» Мрамор. 1422 Государственный музей, Берлин
- Донателло. Статуя Святого Георгия Мрамор. 1417 г. Национальный музей Барджелло, Флоренция.
- Купель Сиенского баптистерия Мрамор, бронза. 1417-1434. Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверча, Донателло и др. Городской собор, Сиена. Бронзовый рельеф «Пир Ирода»
- Донателло Табернакль с рельефом «Оплакивание Христа» Мрамор. 1432-1433. Сакристия деи Бенефициати собора Св. Петра, Риме.
- Донателло. Кантория флорентийского собора Мрамор. 1433-1439. Национальный музей Барджелло, Флоренция.
- Донателло. Бронзовая статуя «Амур-Атис» (1430-е)
- Донателло. Бюст Никколо да Уццано Полихромная терракота. 1430-е годы. Национальный музей Барджелло, Флоренция.
- Донателло. Медальоны в Старой сакристии церкви Сан Лоренцо (1428-1443) Гипс. 1428-1443. Старая сакристия церкви Сан Лоренцо, Флоренция.
- Донателло. Бронзовые двери Старой сакристии церкви Сан Лоренцо (1440-1443), Флоренция.
- Донателло Алтарь Святого Антония Бронза. Мрамор. 1447—1450.. Церковь Сан Антонио, Падуя.
- Донателло. Скульптурная группа «Юдифь и Олоферн» Бронза. 1455-1457. Палаццо Веккьо, Флоренция
- Лоренцо Гиберти. Рельеф Жертвоприношение Авраама 1401

- Лоренцо Гиберти Северные двери Баптистерий, Флоренция. Позолоченная бронза. 1401-25. Благовещение. Поклонение волхвов Пилат, умывающий руки Бичевание Христа. Въезд в Иерусалим.
- Скульптор Лоренцо Гиберти. Крещение. Рельеф купели. 1424 года. Баптистерий, Сиена
- Лоренцо Гиберти. Восточные ворота "Врата рая". 1425-52 гг. Баптистерий, Флоренция. Бронза; Сотворение Адама и Евы, Иаков и Исав Житие Иосифа, Соломон и царица Савская, Каин и Авель, Ной после потопа, Жертвоприношение Авраама.
- Лоренцо Гиберти. Святой Иоанн Креститель. 1412-16 гг. Церковь Ор Сан Микеле, Флоренция
- Лоренцо Гиберти, Матфея, с. 1419-22 (бронза, НТ: 8. Футов 10 дюймов), Ор Сан Микеле, Флоренция
- Скульптор Гиберти. Статуя св. Стефана. 1425-1429. Церковь Ор Сан Микеле, Флоренция
- Апостол Матфей. 1419-23 гг. Лоренцо Гиберти. Церковь Ор Сан Микеле, Флоренция. Бронза.
- Лоренцо Гиберти. Дверь алтаря. Оспedale ди Санта Мария Нуова. 1450-51. Бронза.
- Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах. 1485 г. Дерево, масло. 190,5 x 110,5 см. Лувр, Париж;
- Леонардо да Винчи. Мона Лиза («Джоконда»). 1503—1505 г. Дерево, масло. 76,8 x 53,3 см. Лувр, Париж;
- Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495—1498 г. Фреска в трапезной монастыря. Санта-Мария делле Грацие в Милане. 462 x 879 см.
- Верроккьо и Леонардо Да Винчи. Крещение Христа. 1473—1475
- Леонардо да Винчи Портрет Джиневры де Бенчи 1473-1474гг.
- Леонардо да Винчи Мадонна Литта. 1490-1491гг. Эрмитаж.
- Леонардо да Винчи Дама с горностаем. 1488—1490
- Леонардо да Винчи Мадонна Бенуа. 1478-1480гг. Эрмитаж.
- Леонардо да Винчи Портрет дамы при миланском дворе. 1495
- Леонардо да Винчи Портрет музыканта 1485—1490
- Леонардо да Винчи Спаситель мира, 1500
- Леонардо да Винчи. Модель памятника Франческо Сфорца. 1512 г. Бронза. Будапешт, Музей изобразительных искусств
- Леонардо да Винчи Святой Иоанн Креститель. 1513-1516гг.
- Леонардо да Винчи Вакх 1510
- Леонардо да Винчи Благовещение. 1472г.
- Леонардо да Винчи Святая Анна, Дева Мария и младенец Христос с ягнёнком. 1513-1515гг
- Микеланджело Буонарроти. Давид. 1501—1504 г. Мрамор. Высота фигуры 409 см. Галерея Академии изящных искусств, Флоренция;
- Микеланджело Буонарроти. Роспись плафона Сикстинской капеллы. (1508-1512) Ватикан, Рим; Сотворение Адама, Сотворение светил и растений, Сотворение светил и растений, Сотворение Евы, Грехопадение и изгнание из Рая, Всемирный потоп Опьянение Ноя, Давид и Голиаф, Юдифь и Олоферн.
- Микеланджело Буонарроти. Церковь Сан Пьетро-Ин-Винколи, Рим. Гробница папы Юлия II (1505-1545) Моисей Победитель Лия - «Жизнь Деятельная» Рахиль - «Жизнь Созерцательная» Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Умиравший раб. Восставший раб (1513-1519) . Мрамор Высота 229 см., Париж, Лувр;

- Микеланджело Буонарроти. Страшный суд. 1534—1541 г. Сикстинская капелла Ватикан, Рим; Харон, сталкивающий грешников с лодки Грешники, Богородица, Ангелы несущие крест и терновый венец, Ангелы опрокидывающие колонну .
- Микеланджело Буонарроти. Брут (1537-1540) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Гробница Джулиано Медичи. 1524—1534 г. Мрамор. Высота центральной фигуры 180,3 см., Новая сакристия церкви Сан-Лоренцо, Флоренция
- Микеланджело Буонарроти. Собор Св. Петра в Риме. 1546—1564 г. (купол возведен Джакомо делла Порта в 1590 г.)
- Микеланджело Буонарроти. Мадонна на лестнице Мраморный барельеф. 1490-1492
- Микеланджело Буонарроти. Барельеф «Битва кентавров» (1492) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Деревянное распятие (1492) Церковь Санто Спирито, Флоренция.
- Микеланджело Буонарроти. Церковь Сан Доменико, Болонья. (1494-1495)
- Микеланджело Буонарроти. Опьяненный Вакх (1496-1498) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Плакание Христа», или «Пьета» (1498-1500) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Мрамор. 1501-1504. Алтарь Пикколомини, собор, Сиена.
- Микеланджело Буонарроти. Мадонна с Младенцем (Мадонна Брюгге) (1504) Церковь Нотр-Дам, Брюгге, Нидерланды. Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Тондо «Мадонна Тадеи» (1503-1505) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти. Тондо «Мадонна Питти» (1504-1505, Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти Тондо «Святое семейство», или «Мадонна Дони» (1504—1506)
- Микеланджело Буонарроти «Коленопреклоненные окна» Палаццо Медичи (1517)
- Микеланджело Буонарроти Церковь Сан Лоренцо, Флоренция Гробницы Медичи (1520-1534) Надгробие Джулиано Медичи и Надгробие Лоренцо Медичи, Утро. Вечер, День, Ночь. Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти Скорчившийся мальчик (1524) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти «Леда» (1529-1530)
- Микеланджело Буонарроти Обращение Апостола Павла (1542-1550)
- Микеланджело Буонарроти Пьета с Никодимом» Флорентийского собора, или «Пьета Бандини» (1547-1555) Мрамор.
- Микеланджело Буонарроти Площадь Капитолия План 1537-1539 гг. Рим; Дворец Консерваторов, или Палаццо деи Консерватори, Ансабль Капитолия, Дворец Сенаторов
- Микеланджело Буонарроти Проект карниза Палаццо Фарнезе 1546-1547 гг. Рим.
- Микеланджело Буонарроти Проект ворот Порта Пиа (1561) Проект церкви Санта Мариа дельи Анджели (1563)
-
- Доменико Венециано. Мадонна с младенцем и святыми. Ок. 1455 г. Дерево, масло. 202 x 213 см. Галерея Уффици, Флоренция;
- Пьетро Перуджино. Передача ключей Св. Петру. 1482 г. Фреска. Сикстинская капелла, Ватикан, Рим
- Пьетро Перуджино . «Святой Себастьян» к. 1495 Дерево, масло, 170 x 117 см. Лувр. Париж
- Пьетро Перуджино . «Святой Себастьян» Темпера, дерево 54 x 40 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

- Пьетро Перуджино . «Распятие на кресте» 1503-06 Дерево, масло, 400 x 289 см. Церковь святого Августина. Сиена
- Пьетро Перуджино . «Пьета» 1494-95 Дерево, масло, 168 x 176 см. Галерея Уффици. Флоренция
- Пьетро Перуджино . «Пророк и Сибилла» 1497-1500 Фреска, 229 x 370 см. Зал заседаний Гильдии, Перуджа
- Пьетро Перуджино . «Аполлон и Марсий» 1495 Дерево, масло, 39 x 29 см. Лувр. Париж
- Пьетро Перуджино . «Портрет Франческо делла Опере» 1494 Дерево, темпера, 52 x 44 см. Галерея Уффици. Флоренция
- Пьетро Перуджино . «Мадонна с младенцем» 1501 Дерево, масло, 70 x 51 см. Национальная галерея искусств. Вашингтон
- Пьетро Перуджино . «Богоматерь с младенцем на троне с ангелами и святыми» 1490-95 Дерево, темпера, диаметр 151 см. Лувр. Париж
- Пьетро Перуджино Богородица и младенец с ангелом · 1499
- Пьетро Перуджино . Распятие Триптих 1481-85 Темпера, холст Национальная галерея искусств. Вашингтон
- Пьетро Перуджино . «Тайная вечеря» 1493-96 Фреска, 440 x 800 см. Монастырь францисканцев, Фолиньо
- Андреа Мантенья «Принесение во храм», 1465-1466, Берлинская картинная галерея
- Андреа Мантенья . «Кардинал Лудовико Тревисан» 1459-60 Темпера на дереве, 45 x 34 см. Национальный музей. Берлин
- Андреа Мантенья . «Поклонение волхвов» коло 1461 Дерево, темпера 76 x 76,5 см Флоренция. Галерея Уффици
- Андреа Мантенья . «Оплакивание мертвого Христа» 1490-1500 Дерево, темпера 66 x 81 см Милан. Пинакотека Брера
- Андреа Мантенья . «Мадонна победы» 1496 Темпера на холсте, 280 x 166 см. Лувр. Париж
- Андреа Мантенья . «Паллас изгоняет пороки из Сада добродетели» 1499-1502 Темпера на холсте, 160 x 192 см. Лувр. Париж
- Андреа Мантенья . «Св. Себастьян» Около 1480 Холст, темпера 255 x 140 см Париж. Лувр
- Андреа Мантенья . «Се человек!» 1500 Дерево, масло 54 x 42 см. Музей Жакмар-Андре, Париж
- Андреа Мантенья . «Портрет мужчины» 1450 Панель, 32 x 29 см. Музей Польди-Пеццоли. Милан
- Андреа Мантенья . «Парнас» 1497 Холст, темпера 160 x 192 см Париж. Лувр
- Андреа Мантенья . «Мария со спящим Иисусом» 1465 Холст, клеевая краска 42 x 32 см Берлин. Картинная галерея
- Андреа Мантенья Купольная фреска Камеры дельи Спозы (1465-1475) Фрагмент росписи. Фреска, диаметр: 270 см. Кастелло Сан Джорджо, Паллаццо Дукале, Мантуя.
- Андреа Мантенья Людовико Гонзага, его семья и двор (1474) Фрагмент росписи. Фреска, 600*807 см. Кастелло Сан Джорджо, Паллаццо Дукале, Мантуя.
- Андреа Мантенья Распятие 1457-59 Темпера на дереве, 67 x 93 см. Лувр. Париж
- Андреа дель Верроккьо. Юный Давид. 1473-75 гг. Бронза. Музей Барджелло, Флоренция
- Андреа дель Верроккьо Уверение Фомы. 1476-83 гг. Бронза. Ор Сан Микеле, Флоренция.
- Андреа дель Верроккьо. Конная статуя Бартоломео Коллеони. 1481-1495 гг. Бронза. Площадь Сан-Джованни де Паоло Венеция

- Андреа дель Верроккьо. Молодая женщина. 1465-66 гг. Мрамор.
- Андреа дель Верроккьо. Женщина с букетом. 1475-80 гг. Мрамор. Национальный музей Барджелло, Флоренция.
- Андреа дель Верроккьо Джулиано ди Пьеро Медичи. 1475-78 гг. Терракотта (изначально раскрашенная)
- Андреа дель Верроккьо барельеф Александр Македонский, 1483-1485
- Андреа дель Верроккьо. портрет Александра Великого. 1480 -е. Мрамор.
- Андреа дель Верроккьо Святой Иероним. 1465 г. Галерея Палатина (Палаццо Питти), Флоренция
- Андреа дель Верроккьо. Товий и ангел. 1470-80 гг. Темпера.
- Андреа дель Верроккьо. Лоренцо Медичи. 1480 г. Раскрашенная терракотта..
- Рафаэль. Мадонна Конестабиле. 1503-04
- Рафаэль. Мадонна с безбородым Иосифом. 1505 г.
- Рафаэль. «Три грации» 1504 года.
- Рафаэль. «Алтарь Одди» или «Коронование Девы Марии» 1502—1503 г.
- Рафаэль. Мадонна Грандука. 1504
- Рафаэль. Святой Михаил и дракон. 1505
- Рафаэль. Святой Георгий побеждающий дракона. 1504-06
- Рафаэль. Дама с единорогом. 1505
- Рафаэль. Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем. 1505
- Рафаэль. Санти «Положение во гроб» Снятие с креста. 1507
- Рафаэль. Санти «Портрет папы Юлия II» 1511 - 1512
- Церковь Сант Элиджио дельи Орефичи в Риме. 1509—1511. Архитектор Рафаэль Санти
- Рафаэль. Санти палаццо: Видони-Каффарелли (1515) Рим
- Рафаэль. Санти Портрет Балдасаре Кастильоне. 1514-15
- Рафаэль. Санти Сикстинская Мадонна. 1515
- Рафаэль. Санти Преображение. 1518-20
- Рафаэль. Санти Фреска Станцы делла Сеньятура. Ватиканский дворец, Рим; 1508—1517 ; Афинская школа. Диспута, Парнас, Мессе в Больсене, Изведение Петра.
- Рафаэль. Санти Триумф Галатеи. 1511-1514. Фреска. 295 x 225 см., Рим, вилла Фарнезина;
- Рафаэль. Санти Портрет папы Льва X с кардиналами. 1518. Дерево, масло 155,5 x 119 см., Флоренция, галерея Уффици;
- Рафаэль Санти. "Обручение Богоматери" 1504 г. Дерево, масло. Галерея Брера, Милан
- Браманте 1490 Христос у Колонны
- Браманте 1477 Фрески переданы полотна Пинакотека ди Брера (Милан, Италия) «Плачущий Гераклит и смеющийся Демокрит».
- Браманте 1481 Антична фигура Фрески переданы на холсте Пинакотека Брера (Милан, Италия)
- Браманте. Церковь Санта-Мария presso Сан-Сатино в Милане. 1478—86. Капелла Снятия со креста.
- Браманте Собор в Павии. (1488)
- Браманте Монастырь Сант Амброджо в Милане 1492
- Браманте Алтарная часть церкви Санта-Мария-делле-Грации Милан (1492-97)
- Браманте Санта-Мария-делла-Паче (1500—1504) Рим
- Браманте Палаццо делла Канцеллерия (1499—1511). Рим
- Браманте Балкон мрамор Палаццо делла Канцеллерия (1499—1511). Рим

- Браманте Дворец Бельведер. (1505). Двор Бельведер. Ниша Бельведера и бронзовый римский фонтан в форме шишки. Рим
- Браманте Лестница Браманте(1505)
- Браманте Темплетто во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, Рим 1502.
- Браманте Собор Св. Петра в Риме. 1506—1514 г. (купол возведен Джакомо делла Порта в 1590 г.)
- Андреа Палладио Палаццо или лоджия дель Капитанио 1571 , Дворец в Виченце.
- Андреа Палладио Сан-Джорджо Маджоре. 1565—1576 гг. Венеция
- Андреа Палладио церковь Иль Реденторе, 1576-1592 гг. Венеция
- Андреа Палладио Палаццо Тьене (1550-е гг.) Виченце.
- Андреа Палладио Палаццо Изеппо да Порто (1552 г.) Виченце.
- Андреа Палладио Базилика в Виченце. 1549 г.
- Андреа Палладио Вилла Барбаро в Мазере была построена в 1560-х годах
- Андреа Палладио Виченца. Театр Олимпико, 1580 г. Палладио
- Андреа Палладио Вилла “Ротонда”, или более точно вилла Альмерико-Капра, 1551–1591 под Виченцей
- Джорджоне Мадонна Кастельфранко 1505
- Джорджоне Мадонна на фоне пейзажа, 1503 эрмитаж
- Джорджоне Испытание Моисея огнем, 1502-1505
- Джорджоне Портрет Лауры, 1506
- Джорджоне Гроза, 1505-1508
- Джорджоне Юдифь, 1504 Эрмитаж
- Джорджоне Три философа, 1508
- Спящая Венера 1510, Дрезденская галерея
- Джорджоне Сельский концерт 1510
- Джорджоне Мадонна со святыми Антонием и Рохом, 1511
- Джорджоне Три возраста жизни 1505-1510
- Тициан Бегство в Египет эрмитаж 1508
- Тициан Чудо с заговорившим младенцем Чудо с отрубленной ногой (Фрески семинарии Скуола дель Санто братства святого Антония, Падуя, 1511)
- Тициан. Любовь земная и небесная, 1515
- Тициан. Вознесение Марии (Ассунта), церковь Санта-Мария Глорियोза, Фрари, 1518
- Тициан. Динарий кесаря, 1516
- Тициан. 1520-1522 - пяти-частный полиптих Аверольди для ц. Санти Назарий и Цельсий в Брешии
- Тициан. Девушка в шубке 1535
- Тициан. Венера Урбинская, 1538 Галерея Уффици, Флоренция
- Тициан. 1548. Карл V в сражении при Мюльберге
- Тициан. Портрет молодой женщины эрмитаж 1536
- Тициан. Коронование Иисуса терновым венцом, 1572-1576.
- Тициан. Даная эрмитаж 1554
- Тициан. Троица во Славе, 1552-1554.
- Тициан. Венера перед зеркалом, 1550
- Тициан. Кающаяся Мария Магдалина 1560-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург
- Тициан. Наказание Марсия 1565
- Тициан. Несение Христом креста, эрмитаж 1570-1575
- Тициан. Христос-Вседержитель 1570 г. эрмитаж
- Тициан. Оплакивание Христа 1576
- Тициан. Святой Себастьян 1574-1575

- Тициан. Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе. 1546. Холст, масло. 200 x 173 см., Неаполь, Музей Каподимонте;
- Тициан. Вакханалия. 1518 г. Холст, масло. 175 x 193 см. Музей Прадо, Мадрид;
-
- Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. Ок. 1535 г. Дерево, масло. 2,16 x 1,32 м. Галерея Уффици, Флоренция;
-
- Якопо Тинторетто. Тайная Вечеря. 1592—1594 г. Холст, масло. 3,66 x 5,69 м. Церковь Сан-Джорджо Маджоре, Венеция;
- Якопо Тинторетто, Рождение Иоанна Крестителя 1550-е гг. холст масло 181x266 см Эрмитаж
- Якопо Тинторетт, Св. Георгий 1543/1544 гг. холст масло 122x92 см Эрмитаж
- Якопо Тинторетт, Портрет адмирала Винченцо Капелло середина XVI в.гг. холст масло 149x115 см Эрмитаж
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Венера, Марс и Вулкан» 1551 Холст, масло, 135 x 198 см. Старая Пинакотекка. Мюнхен
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Бахус, Венера и Ариадна» 1576-77 Холст, масло, 146 x 167 см. Палаццо Дукале. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Христос и женщина уличенная в прелюбодеянии». 1550 Холст, масло, 119 x 168 см. Национальная галерея античного искусства. Рим
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Оплакивание мертвого Христа» 1560 Холст, масло, 227 x 294 см. Галерея академии художеств. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Св. Луис, Св. Георгий и принцесса» 1553 Холст, масло, 226 x 146 см. Галерея академии художеств. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Освобождение Арсиноя» 1556 Холст, масло, 153 x 251 см. Картинная галерея. Дрезден
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Минерва прогоняет Марса» 1576-77 Холст, масло, 148 x 168 см. Палаццо Дукале. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Страшный суд» 560-62 Холст, масло, 1450 x 590 см. Церковь Мадонна делл'Орто. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Святой Марк творящий чудеса» 562-66 Холст, масло, 396 x 400 см. Пинакотекка Брера. Милан
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Рождение Млечного пути» 1575 Холст, масло 149.4 x 165 см. Национальная галерея. Лондон
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Рай» после 1588 Холст, масло Палаццо Дукале. Венеция
- Тинторетто (Якопо Робусти) . «Похищение умершего Святым Марком» 1562-66 Холст, масло, 398 x 315 см. Галерея академии художеств. Венеция
- Эль Греко. Погребением графа Оргаса. 1586. Холст, масло. 4,88 x 3,61 м. Церковь Санто-Томе, Толедо;
- Эль Греко. Мученичество святого Маврикия (1580-82)
- Эль Греко. Снятие одежд с Христа (Эль Эсполио) (1577-79). Кафедральный собор, Толедо
- Эль Греко. Вид Толедо (1610). Музей Метрополитен, Нью-Йорк
- Эль Греко. Св. Франциск и брат Лео 1596-1601. Милан, Брера
- Эль Греко. Святая Троица (1577-79)
- Эль Греко. Святой Иероним 1595-1600
- Эль Греко Апостолы Петр и Павел . 1592
- Эль Греко. Вид и план Толедо 1604-1614 г.

- Веронезе, Паоло (Паоло Калиари). Обращение Савла 1570 г. 191х329 см холст масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло (Паоло Калиари). Пригвождение к кресту 1570 г. 16х20 см пергамент, наклеенный на дерево, масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло (Паоло Калиари). Оплакивание Христа 1576-1582 гг. 147х111,5 см холст масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло (Паоло Калиари). Воскресение Христа 1570-е гг. 130х95 см холст масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло (Паоло Калиари). Обручение св. Екатерины 1547/1548 гг. 145,5х205 см холст масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло Диана (эскиз) Конец 1560-х гг. 28х16 см холст масло Эрмитаж
- Веронезе, Паоло Поклонение волхвов 1570 г. 45х34,5 см медь масло Эрмитаж
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Сражение Лепанто» ок. 1572 Холст, масло, 169 х 137 см Галерея академии художеств. Венеция
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Святое Семейство св. Антоний великий, Екатерина и Младенец Иоанн Креститель» 1551 Холст, масло, 313 х 190 см Сан Франческо делла Винья, Венеция
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Похищение Европы» ок. 1578 Холст, масло, 240 х 303 см Палаццо Дукале, Венеция
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Благовещение» 1578 Холст, масло, 279 х 551 см Галерея академии художеств. Венеция
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Вулкан и Венера»«Бахус и Герес» 1560-61 Fresco Вилла Барбаро в Мазере
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Трапеза в доме Левия» Вторая треть 16 века Холст, масло 555 х 1280 см Венеция. Галерея Академии
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Семейство Дария перед Александром» Около 1565-1570 Холст, масло, 236 х 475 см Национальная галерея, Лондон
- Паоло Веронезе.Плафон во Дворце дождей (1580-1585),Венеция.
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Портрет Даниеле Барбаро» 1562-1570 Холст, масло 140 х 107 см Флоренция. Палаццо Питти
- Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) . «Моление о чаше (Христос в Гефсиманском саду)» 1582, Пинакотека Брера. Милан
- Паоло Веронезе. Иисус Христос в доме Левия. 1573 г. Холст, масло. 5,54 х 12,8 м. Галерея Академии, Венеция;
- Паоло Веронезе. Брак в Кане Галилейской. 1562-1563. Холст, масло. Париж, Лувр;

Северное Возрождение.

- Ян ван Эйк. Человек в красном тюрбане (Автопортрет?). 1433 г. Дерево, масло. 26 х 19,1 см. Национальная галерея, Лондон (
- Ян ван Эйк. Свадебный портрет супругов Арнольфини. 1434 г. Дерево, масло. 83,8 х 57,2 см. Национальная галерея, Лондон,
- Ян ван Эйк. Гентский алтарь. 1432 Дерево, масло. Каждая створка 146,2 х 51,4 см Гент, собор Святого Бавона;
- Ян ван Эйк Мадонна канцлера Ролена 1435
- Ян ван Эйк Луккская Мадонна, 1430,
- Ян ван Эйк Мадонна каноника ван дер Пале 1436
- Ян ван Эйк Портрет кардинала Альбергати, 1432
- Альбрехт Дюрер. Четыре апостола. 1523—1526г. Дерево, масло, каждое панно 215,9 х 76,2 см. Пинакотека, Мюнхен;
- Альбрехт Дюрер Автопортрет (рисунок серебряным карандашом, 1484)
- Альбрехт Дюрер Автопортрет 1493

- Альбрехт Дюрер Чудесное спасение утонувшего мальчика из Брегенцы 1490-1493
- Альбрехт Дюрер 1494 Гравюры иллюстрации «Корабль дураков»
- Альбрехт Дюрер Портрет Фелиситас и Ганса Тухер. Диптих, правая сторона 1499
- Альбрехт Дюрер Портрет Освальда Крелля 1499
- Альбрехт Дюрер Семь скорбей Марии, Полиптих 1494-1497
- Альбрехт Дюрер Автопортрет 1498
- Альбрехт Дюрер Алтарь четок 1506
- Альбрехт Дюрер Двенадцатилетний Христос среди книжников 1506
- Альбрехт Дюрер Рисунок мел карандаш. Руки молящегося, ок. 1508 г.
- Альбрехт Дюрер Алтарь Ландауэра. 1511.
- Альбрехт Дюрер Алтарь Геллера: Реконструкция раскрытого алтаря с копией центральной части 1508
- Альбрехт Дюрер Портрет императора Максимилиана I на зеленом фоне 1519
- Альбрехта Дюрера Молитвенник Максимилиана I., 1514-15: Гарнитура и Рисунки на полях пером
- Альбрехт Дюрер. Меланхолия, 1514 г. Гравюра на меди.
- Альбрехт Дюрер. Акварель Заяц 1502
- Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500 г. Дерево, масло. 66,7 x 48 см. Пинакотека, Мюнхен;
- Альбрехт Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол. 1513 г. Гравюра на меди. 25,1 x 19,1 см. Музей изобразительных искусств, Бостон
- Альбрехт Дюрер. Битва архангела Михаила с дьяволом. 1498. Из серии Апокалипсис. Гравюра на дереве 39,2 x 28,3 см.
- Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1504. Гравюра резцом 24,8 X 19,2 см.
- Питер Брейгель Старший серия «Семь смертных грехов». 1556-1557. Перо, темно-коричневая тушь
- Питер Брейгель Старший Алхимик. 1558. Перо, коричневая тушь, черный мел.
- Питер Брейгель Старший Падение Икара 1558
- Питер Брейгель Старший Игры детей 1559
- Питер Брейгель Старший Битва Масленицы и Поста 1559
- Питер Брейгель Старши Фламандские пословицы 1559
- Питер Брейгель Старший Кермесса на праздник святого Георгия. 1559. Офорт и гравюра резцом.
- Питер Брейгель Старший серия «Семь добродетелей». 1559-1560. Перо, коричневая тушь.
- Питер Брейгель Старший Охота на дикого кролика (Охота на зайца). 1560. Офорт, сухая игла.
- Питер Брейгель Старший Триумф смерти 1562
- Питер Брейгель Старший Безумная Грета 1562
- Питер Брейгель Старший Битва сундуков и бочек. 1563. Гравюра резцом.
- Питер Брейгель Старший Тощая кухня. 1563. Гравюра резцом.
- Питер Брейгель Старший Жирная кухня. 1563. Гравюра резцом.
- Питер Брейгель Избиение младенцев, 1566
- Питер Брейгель Старший Крестьянская свадьба 1568
- Питер Брейгель Старший Страна лентяев 1567
- Питер Брейгель Старши Сорока на виселице, 1568
- Питер Брейгель Старший. Слепые. Ок. 1568. Дерево, масло. 87,6 x 154 см
- Питер Брейгель Старший. цикл «Времена года» Охотники на снегу. 1565 г. Дерево, масло. 118,1 x 161,9 см. Художественно-исторический музей, Вена

- Иероним Босх полиптих "Видения потустороннего мира« 1500-1504гг., дерево, масло, 87 x 40 см. Венеция, Дворец дождей, Италия
- Иероним Босх Скупой и смерть около 1490г., дерево, масло, 92,6 x 30,8 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон, США
- Иероним Босх Извлечение камней глупости 1475-80гг ,дерево, масло, 48 x 35 см. Музей Прадо, Мадрид, Испания
- Иероним Босх Фокусник 1475-80гг., дерево, масло, 53 x 65 см. Национальный музей , Сен-Жермен-ан-Ле(пригород Парижа), Франция
- Иероним Босх Корабль дураков 1495-1500гг. , дерево, масло, 58 x 33см. Лувр, Париж, Франция
- Иероним Босх Воз сена (триптих) 1500-02гг, музей
- Иероним Босх Святой Иоанн Богослов на Патмосе 1504-05гг., дерево, масло, 63 x 43,3 см. Берлин-Далем, Государственные музеи, Германия
- Иероним Босх Св. Иоанн Креститель в размышлении 1504-1505гг., дерево, масло, 48.5 x 40 см. Музей Лазаро Гальдиано, Мадрид, Испания
- Иероним Босх Искушение Святого Антония 1505-06гг., дерево, масло Национальный музей древнего искусства, Лиссабон, Португалия
- Иероним Босх Страшный суд (триптих) 1504 Академия художеств, Вена, Австрия.
- Иероним Босх Христос, несущий крест 1515-16гг., дерево, масло, 76.7 x 83.5 см. Музей изящных искусств, Гент
- Иероним Босх. Рай и Ад. Около 1510. Боковые части триптиха Сады земных наслаждений. Дерево, масло 135 x45 см (каждая створка) Мадрид, Прадо;
- Жермен Пилон. Лежащие фигуры (gisants) короля и королевы — деталь гробницы Генриха II и Екатерины Медичи. Мрамор;
- Матиас Грюневальд. Распятие. Часть Изенгеймского алтаря (вид при закрытых створках). Ок. 1510-1515 г. Дерево, масло. 2,69 x 3,07 м. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция;
- Хуго ван дер Гус. Смерть Марии. Около 1480. Алтарный образ , масло, 146,7x121,1 см., Брюгге, Музей Грунинге;
- Йорг Сирлин. Птолемей. Скульптура скамей для хора собора в Ульме. Дерево. 1469-1474 гг
- Сирлин Йорг Бюст Виргилия дерево (дуб) 1470 Собор г. Ульма. Германия
- Тильман Рименшнайдер Гробница Генриха II Святого и Кунигунды (нем. Kaisergrab im Bamberger Dom), 1499/1514, Бамбергский собор.
- Тильман Рименшнайдер Успение Богоматери, мастерская Тильмана Рименшнайдера, 1480–1490 гг.
- Тильман Рименшнайдер Адам и Ева, 1491-1493 года
- Король Франции Филипп IV Красивый (фрагмент), автор Мишель Коломб. Между 1500 и 1510 гг. Париж, коллекция Дрейфуса
- Мишель Коломб Святой Георгий, поражающий дракона Замок Гайон, Франция 1508

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVI - XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Творчество Веронезе и Тинторетто. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко. Творчество Караваджо

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти непременный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме – «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным

движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами»-как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм» «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль».

6.2. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

6.3. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я.и С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

6.4. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение

всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

6.5. Искусство Испании XVI -XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса -вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Используемая литература:

1. 50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV–XIX веков. – Л., 1968.
2. Варшавская М. Д. Питер Пауль Рубенс. М., 1958.
3. Виппер Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII—XVIII веков. М., 1966.
4. Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII в. М., 1957.
5. Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М., 1962.

6. Гнедич П.П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние. Т. 2. Эпоха Возрождения. Италия, Нидерланды. Испания. Германия. — СПб.: Изд. А. Ф.Маркса, 1907. 685 с.
7. Голлербах Э.Ф. Искусство эпохи возрождения и Нового времени История искусства всех времен и народов. Кн. 5. Л.: П. П. Сойкин, 1929.- 280 с.
8. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Выпуск I: от древнейших времён по XVIв. М., 1969.
9. Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., 2000.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Вып. 1: От древнейших времен по XVI в. Доброклонский М.В., Никулин Н.Н. Искусство Голландии XVII века
11. З намеровская Т. П. Микеланджело да Караваджо. М., 1955.
12. Знамеровская Т. П. Сальватор Роза. М., 1972.
13. Знамеровская Т. П. Неаполитанская живопись первой половины XVII в. М., 1978.
14. Знамеровская Т. П. Главные направления в живописи в XVII веке//Ученые записки ЛГУ # 160. , Л., 1954. , с. 218.
15. Итальянская живопись XVII—XVIII вв. (Альбом). М., 1961.
16. История искусств от Возрождения до начала XX века. / Под ред. А. Д. Чегодаева. 1,2,3 тома. -М.: Искусство, 1975.
17. История искусства зарубежных стран XVII — XVIII веков. Под ред. В.И. Раздольской. — М.: Изобразительное искусство, 1988. — 199 с.
18. Кларк К. Пейзаж в искусстве. пер. с англ. Н. Н. Тихонова. , СПб.: Азбука-классика, 2004. , с.99
19. Каптерева Т. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1965г.
20. Либман М. Я. «Художники реальности» в Италии XVII—XVIII вв. 50 лет ГМИИ им. Пушкина. М., 1962.
21. Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII вв. М., 1966.
22. Линник И. В. Голландская живопись XVII в. и проблемы атрибуции картин. Л., 1980.
23. Малицкая К. М. Франциско Сурбаран. М., 1963.
24. Ротенберг Е. И. Голландское искусство XVII в. М., 1972.
25. Ротенберг Е. И. Рембрандт Харменс ван Рейн. М., 1956.
26. Смольская Н. Ф. Якоб Иордане. М., 1959.
27. Смольская Н. Ф. Антонис ван Дейк. М., Л., 1963.
28. Синенко М. С. Франс Хальс. М., 1965.
29. Тирасов Ю. А. Голландский пейзаж XVII века. М., 1983.
30. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1966.
31. Чечот И. Д. Проблема классического искусства и барокко в работах Г. Вельфлина о художниках XVII и XVIII века//Вопросы отечественного и зарубежного искусства. , М., 1982. , с.74.
32. Ольшанская Н. И. Дж. Тьеполо. М., 1957

Памятники 16-17 Западная – Европа:

Стиль барокко:

- Диего Веласкес Христос в доме Марфы и Марии. 1618
- Диего Веласкес Старуха жарящая яйца. 1618
- Диего Веласкес Завтрак Холст, масло. 108.5x102 см Испания. Около 1617 г.
- Диего Веласкес Филипп 4. 1624-26
- Диего Веласкес Граф Ольварес на коне. 1634
- Диего Веласкес Сдача Бреды. 1635
- Диего Веласкес Вышивальщица. 1640
- Диего Веласкес Туалет Венеры. 1644-48
- Диего Веласкес Папа Иннокентий 10. 1650

- Диего Веласкес. Менины. Семья Филиппа IV. 1656 г. Холст, масло. 3,18 x 2,74 м. Музей Прадо, Мадрид;
- Алонсо Кано Портрет испанского короля 1643
- Алонсо Кано Видение святого Иоанна Евангелиста в Иерусалиме. 1627
- Алонсо Кано Распятие на кресте. 1640. Эрмитаж
- Алонсо Кано Смерть святого Иосифа. 17-го века. Эрмитаж
- Алонсо Кано «Мадонна» . Дерево, роспись. 1660. Собор в Гранаде
- Дерево. А. Кано, П. Де Мена. «Св. Антоний Падуанский с младенцем Христом». 1653—57. Провинциальный музей изящных искусств. Гранада.
- Алонсо Кано Автопортрет. Около 1645-1650. Эрмитаж
- Алонсо Кано Иоанн Креститель 1634. Национальный музей, Вальядолид, Испании
- ГРАНАДА. Кафедральный собор. Педро де Мена. Фердинанд и Изабелла Католический на молитве. 1680
- Педро де Мена-и-Медрано. Кающаяся Магдалина Ок. 1664. Вальядолид, Музей национальной скульптуры
- Педро де Мена-и-Медрано. Святой Франциск Ассизский. Ок. 1663. Толедо, собор, сакристия
- Педро де Мена. "Христос скорбящий", 1673.
- Эрнандес Грегорио. Оплакивание Христа . 1616 Раскрашенное дерево.
- Хуан Мартинес Монтаньес. Христос Милосердия. 1603—1606. Севилья, сакристия Лас Калисес
- Хуан Бауттиста де Толедо, Хуан де Эррера. Эскориал. 1563—1584 гг.
- Монастырь Сан-Марко в Леоне. Арх. Х. де Орочко, М. Виллареаль, Х. де Бадахос . 1514—49
- Хуана Хиль де Онтадона Родриго Хиль де Онтадона Испания, Сеговия, Кафедральный собор. 1525 г.
- Родриго Хиль де Онтадона Университет в Саламанке. 1515-1533 гг. Фасад.
- Хуан Гомес де Мора. Площадь Плаза Майор 1617 г.
-
- Джан Лоренцо Бернини. Давид. 1623 г. Мрамор, в натуральный рост. Галерея Боргезе,
- Джан Лоренцо Бернини. Экстаз Св. Терезы. 1645—1652. Мрамор, в натуральный рост. Капелла Корнаро, церковь Санта-Мария делла Виктория в Риме;
- Гварино Гварини. Фасад Палаццо Кариньяно в Турине;
- Франческо Борромини. Фасад церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме. 1665-1667.
- Караваджо. Призвание Св. Матфея. Ок. 1599—1602 и. Холст, масло. 3,38 x 3,48 м. Капелла Контарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме
- Микеланджело Меризи да Караваджо Юноша с лютней 1595 -1596 гг. 94x119 см холст масло Эрмитаж
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Положение в гроб»** 1602-03 Холст, масло, 300 x 203 см. Пинакотека. Ватикан
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Голова Медузы»** 1598-99 Холст, масло диаметр 58 см. Галерея Уффици. Флоренция
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Давид с головой Голиафа»** 1605-1606 Холст, масло 125 x 100 см
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Шулеры»** 1596. Уодсворт Атенеум. Хартфорд.
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Музыканты»** 1595-96 Холст, масло, 92 x 118,5 см. Метрополитен-музей. Нью-Йорк

- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Отсечение головы Иоанна Предтечи»** 1608 Холст, масло 361 x 520 см Валлетта (Мальта). Собор Сан Джованни
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Ужин в Эммаусе»** 1606 Холст, масло 141 x 175 см Милан. Пинакотека Брера
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Юноша с корзиной фруктов»** 1593-1594 Холст, масло 70 x 67 см Рим. Галерея Боргезе
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Спящий купидон»** 1608 Холст, масло, 75 x 105 см. Палатинская галерея (Палаццо Питти), Флоренция
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Больной Вакх»** ок. 1593 Холст, масло, 67 x 53 см. Галерея Боргезе. Рим
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Пишущий св. Иероним»** 1605-1606 Холст, масло 112 x 157 см Рим. Галерея Боргезе Заказчик: Тиберио Кераси, папский казначей
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Обращение Савла»** 1600-1601 Холст, масло 230 x 175 см Рим. Церковь Санта Мария дель Пополо
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Вакх»** 1593-1594 Холст, масло 95 x 85 см Флоренция. Галерея Уффици Заказчик: кардинал Франческо Мария дель Монте
- **Микеланджело Меризи де Караваджо «Корзина с фруктами»** (1596), пинакотека Амброзиана, Милан
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Распятие Павла»** 1600-1601 Холст, масло 230 x 175 см Рим. Церковь Санта Мария дель Пополо Заказчик: Тиберио Кераси, папский казначей
- **Микеланджело Меризи де Караваджо . «Давид и Голиаф»** 1600 масло, холст Музей Прадо. Мадрид
- Собор Св. Петра в Риме. Неф и фасад — архитектор Карло Мадерна, 1607—1615 г.; колоннада — архитектор Джанлоренцо Бернини, по проекту 1657 г.
- Питер Пауль Рубенс. Автопортрет Рубенса с первой женой, Изабеллой Брандт, 1609-1610
- Питер Пауль Рубенс. Изабелла Брандт, жена Рубенса, 1626
- Питер Пауль Рубенс. Портрет Елены Фоурмен, второй жены художника, 1630
- Питер Пауль Рубенс. Елена Фурман («Шубка», ок. 1638)
- Питер Пауль Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа, 1617
- Питер Пауль Рубенс. Святой Себастьян, 1614
- Питер Пауль Рубенс. «Снятие с креста» триптих 1612-14 г.г. Кафедральный собор, Антверпен
- Питер Пауль Рубенс. Питер Пауль Рубенс. Воздвижение креста. 1609—1610 г. Холст, масло. 4,57 x 3,4 м. Антверпенский собор;
- Питер Пауль Рубенс. «Воскресении Христа» 1611 триптих Кафедральный собор, Антверпен
- Питер Пауль Рубенс. Венера перед зеркалом, 1615
- Питер Пауль Рубенс. Персей и Андромеда. 1620г.
- Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Воды. 1618г
- Питер Пауль Рубенс. Вакх. 1638-1640гг
- Питер Пауль Рубенс. Инфанта Изабелла, правительница Нидерландов, 1625
- Питер Пауль Рубенс, Портрет короля Филиппа IV . Холст, масло. 114x82 см Фландрия. Около 1628-1629 гг.
- Галерея Медичи — серия живописных полотен, описывающих жизнь королевы-регента Франции Марии Медичи, заказанных самой правительницей фламандскому художнику Рубенсу в 1622 году для украшения её Люксембургского дворца в Париже.
- Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с радугой. 1630-е г
- Питер Пауль Рубенс. Возчики камней. 1620г.

- Антонис ван Дейк «Конный портрет Карла Первого, короля Англии» Первая треть 17 века
- Антонис ван Дейк «Конный портрет Карла Первого, короля Англии с его шталмейстером Сен-Антуаном» 1633
- Антонис ван Дейк "Автопортрет" Конец 1620-1630
- Антонис ван Дейк «Триумф Силена» Первая треть 17 века 1625
- Антонис ван Дейк «Св. Амвросий и император Феодосий» Первая треть 17 века 1631
- Антонис ван Дейк «Портрет Франса Снайдерса и его жены» Первая треть 17 века 1631
- Рембрандт Автопортрет в молодости 1640
- Рембрандт Автопортрет 1658
- Рембрандт автопортрет, 1661
- Рембрандт Портрет Саскии с жемчугом в волосах 1634 Эрмитаж Офорт
- Рембрандт Флора (портрет Саскии в виде Флоры) 1634 Эрмитаж
- Рембрандт Автопортрет с Саскией на коленях 1635-1636
- Рембрандт Саския с ребенком 1636 год Перо, размывка
- Рембрандт Портрет ученого, 1631 г. Эрмитаж
- Рембрандт Жертвоприношение Авраама 1635 Эрмитаж
- Рембрандт Возвращение блудного сына 1636, Эрмитаж Офорт
- Рембрандт Даная 1636 Эрмитаж
- Рембрандт Притча о работниках на винограднике 1637 Эрмитаж
- Рембрандт Урок анатомии доктора Тульпа 1640
- Рембрандт Знаменитый офорт «Мельница» (1641).
- Рембрандт Прощание Давида с Ионафаном 1642 Эрмитаж
- Рембрандт Святое семейство 1645 Эрмитаж
- Рембрандт Портрет живописца Яна Асселейна (Краббетье) 1647 Эрмитаж офорт
- Рембрандт ('Лист в сто гульденов') 1649 Христос, исцеляющий больных, офорт Эрмитаж
- Рембрандт Доктор Фауст, 1652 Эрмитаж офорт
- Рембрандт Христос, распятый между двумя разбойниками 1653 Эрмитаж офорт
- Рембрандт Христос перед народом ('Се человек') 1655 Эрмитаж офорт
- Рембрандт Три распятия, Около 1660 г Сухая игла, резец, пергамент, 38x42. Эрмитаж офорт
- Рембрандт Портрет поэта Иеремиаса де Деккера 1666 Эрмитаж
- Рембрандт Возвращение блудного сына 1668 Эрмитаж
- Рембрандт. Ночной дозор (Рота капитана Франса Боннинга Кока). 1642 г. Холст, масло. 3,71 x 4,45 м. Рейксмюсеум, Амстердам;
- Рембрандт. Слепление Самсона. Холст, масло. 2,36 x 3,02 м. Штеделевский институт, Франкфурт;
- Рембрандт. Проповедующий Христос. Ок. 1652 г. Офорт. 15,6 x 20,6 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Завещание г-жи Х. О. Хэвимейер, 1929 г.
- Ян Вермеер Делфтский "Молочница" 1659
- Ян Вермеер Делфтский Девушка, читающая письмо у открытого окна. 1657-1659. Дрезденская картинная галерея. Дрезден
- Ян Вермеер Делфтский "Улочка" 1658 Рейксмузеум, Амстердам
- Ян Вермеер Делфтский "Вид Делфта" 1661 Маурицхейс, Гаага
- Ян Вермеер Делфтский "Кружевница" 1665 Лувр, Париж
- Ян Вермеер Делфтский "Девушка в голубом" 1663
- Ян Вермеер Делфтский "Девушка с жемчужной сережкой" 1665, Маурицхейс, Гаага
- Ян Вермеер Делфтский "Молодая женщина с кувшином" 1663, Метрополитен, Нью-

Йорк

- Ян Вермееер Делфтский "Географ" 1669
- Ян ван Гойен Вид на Мерведе под Дордрехтом. Ок. 1645. Рейксмузей. Амстердам
- Ян ван Гойен Пейзаж с двумя дубами. 1641. Рейксмузей. Амстердам
- Ян ван Гойен Харлемское море. 1656. Штеделевский институт искусств. Франкфурт-на-Майне

• Якоб Исаакс ван Рёйсдал Пшеничные поля. Ок. 1670. Музей Метрополитен. Нью-Йорк

• Якоб Исаакс ван Рёйсдал Мельница в Вейк-бей-Дюрстеде. 1670. Рейксмузей. Амстердам

• Якоб Исаакс ван Рёйсдал Болото [1665-1669] Холст, масло 72,5 x 99 см.

Государственный Эрмитаж

- Паулюс Поттер. Наказание охотника. Масло. Конец 1640-1651. 84,5x120
- П. Поттер. Ферма. 1649. Санкт-Петербург, Эрмитаж
- Виллем Калф., Десерт Холст, масло. 105x87.5 см Голландия. 1653/1654 эрмитаж
- Виллем Кальф. Натюрморт с рогом, раком и стаканами, около 1653 г.
- Виллем Клас Хеда. Натюрморт с крабом. эрмитаж
- Виллем Клас Хеда Завтрак. 1652
- Виллем Клас Хеда. "Натюрморт". 1638. Национальная галерея США
- Франс Хальс. Регентши богадельни в Харлеме. 1664 г. Холст, масло. 170,2 x 248,9 см. Музей Франса Хальса, Харлем;

2. Список тем рефератов, докладов и эссе.

1. История возникновения видов изобразительного искусства.
2. Архитектура. История архитектурных стилей
3. Жанры изобразительного искусства.
4. Портрет. История развития в изобразительном искусстве.
5. Пейзаж в изобразительном искусстве.
6. Натюрморт в истории изобразительного искусства.
7. Искусство первобытного общества.
8. Культура и искусство древнего Египта.
9. Архитектурные памятники древнего Египта.
10. Скульптура древнего Египта.
11. Искусство древней Греции.
12. Архитектура древней Греции.
13. Скульптура. Греческие ваятели.
14. Древнеримское искусство.
15. Архитектура древнего Рима.
16. Архитектурные ордера.
17. Римский скульптурный портрет.
18. Фаюмский портрет. Энкаустика.
19. Византийское искусство. Храм святой Софии.
20. Романское искусство.
21. Готика. Архитектура. Стремление к небу.
22. Скульптура. Энциклопедия средневековых знаний.
23. Искусство витража.
24. Книжная миниатюра.
25. Древнерусское искусство 10-12 вв. Архитектура.

26. Монументальное искусство. Фрески Феофана Грека.
27. Соборы московского Кремля.
28. Творчество Андрея Рублева.
29. Первая выставка передвижников.

3. Список критериев для оценки уровня освоения дисциплины. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

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

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,
устные опросы,
письменные работы,
тестирование,
олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства"

проводится итоговая аттестация в конце 9 (б) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

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

2. Критерии оценки

Оценка **5** «отлично»

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

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

4. Методическое обеспечение учебного процесса.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

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

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

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

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

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

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

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

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

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

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.