

Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»
(ГГТУ)
Промышленно-экономический колледж

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ОП.06. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность среднего профессионального образования

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Базовой подготовки

Форма обучения
очная

Орехово-Зуево, 2021 г.

Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и направлены на оказание методической помощи при организации практической работы.

В рекомендациях содержится перечень знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, личностных результатов, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе выполнения практической работы, а также содержание практических работ обучающихся, методические рекомендации по их выполнению, рекомендуемые источники.

Автор-составитель: Шлипотеева Е. Ю. – преподаватель ПЭК ГГТУ

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии профессионального цикла по укрупненным группам профессий, специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и туризм

Протокол № 10 от «29» июня 2021 г.

Председатель комиссии: _____

Подпись

/ Печенникова Т. А. /

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	4
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	6
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ	7
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	19

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Методические рекомендации помогут обучающимся в выполнении практических заданий в процессе изучения дисциплины.

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рабочей программой дисциплины ОП.06. История изобразительного искусства.

В данных методических рекомендациях представлено содержание практических работ обучающихся, а также требования к освоению знаний, умений, формированию общих и профессиональных компетенций, личностных результатов.

Практическая работа выполняется обучающимся на учебных занятиях и включает в себя следующие виды деятельности:

- выполнение эскиза;
- выполнение схемы;
- заполнение таблицы.

Формы отчётности:

- представление продукта деятельности обучающихся;
- заполненная схема по результатам анализа;
- заполненная таблица по результатам анализа.

По результатам выполнения вышеперечисленных форм работы обучающимся выставляется оценка.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

уметь:

У₁ определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе;

знать:

З₁ характерные особенности искусства разных исторических эпох.

Формируемые компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи.

Формируемые личностные результаты:

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

ЛР18 Способный к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями.

ЛР19 Определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, постоянно и осознанно планирующий повышение квалификации.

ЛР20 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ориентирующийся в современных тенденциях в области дизайна.

ЛР22 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.

ЛР23 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и сообществах; участвующий в студенческом самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

ЛР24 Формирующий коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Кол-во часов
Раздел 2. Искусство Древнего мира	
Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока Практическая работа №1. Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики	1
Тема 2.3. Искусство античности Практическая работа №2. География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное	1
Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения	
Тема 3.2. Искусство средневековой Европы Практическая работа №3. Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы	1
Тема 3.4. Северное Возрождение Практическая работа №4. Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации	1
Раздел 4. Искусство Нового времени	
Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков Практическая работа №5. Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи Практическая работа №6. Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм Практическая работа №7. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников данного периода.	3
Раздел 5. Русское искусство	
Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь Практическая работа №8. Русское искусство XVI-XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI-XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в.	1
Всего:	8

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Раздел 2. Искусство Древнего мира

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

Цель: изучение изобразительного искусства Древнего Востока.

Практическая работа №1: Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У1, З1, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

- Базовые штрихи

Существует всего 8 основных штрихов, из которых состоят иероглифы:

—	横 [héng]		竖 [shù]
丿	撇 [piě]	㇇	捺 [nà]
丶	点 [diǎn]	㇇ ㇏	提 [tí]
㇇	折 [zhé]	㇇	钩 [gōu]

Штрихи делятся на группы по форме и направлению:

- Черточки с крюком – это откидная вправо, вертикальная и горизонтальная.
- Ломанные черты, которые пишутся слитно. Название ломанных штрихов происходит от начальной части черточки.
- Отдельно выделяют ломанные черты с крюком.

По форме черты бывают горизонтальные и вертикальными. В первом случае штрих пишется слева направо, во втором – сверху вниз. Изогнутые линии надо писать сверху вниз, а ломанные – как горизонтальные и вертикальные.

Есть комбинация изогнуто-ломанные черты, которые надо писать сверху вниз и слева направо.

Задание: Выполните написание китайских иероглифов на свой выбор.

Ход работы:

1. Изучите базовые штрихи.
2. Выберите 5 иероглифов и выполните их написание в тетрадь с помощью туши.

Графемы: 火 山 口 月 日
огонь гора ограда месяц солнце

Иероглифы: 灭 林 仙 众 囚 森 明

Форма отчета: представление продукта деятельности обучающихся.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: *основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.*

Тема 2.3. Искусство античности

Цель: изучение искусства античности.

Практическая работа №2: География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У1, З1, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Периодизация истории Древней Греции

Период	Основные события и характеристика периода	Основные деятели
VIII-VI вв. до н.э. Архаическая Греция	Возникновение полисов; отделение ремесла от сельского хозяйства; развитие кораблестроения; появление монет; кодификация обычного права; институт тирании; Великая греческая колонизация; алфавитная система письменности; зарождение философии; Олимпийские игры (с 776 до н.э); частичное установление системы мер и весов; появление института остракизма;	Ликург, Драконт, Солон, Писистрат, Клизфен, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Анакреонт, Эсхил
V-IV вв. до н.э. Классическая Греция	Греко-персидские войны (499-449 до н.э.) (в частности, Марафонская битва и битва при Фермопилах), Пелопонесская война (431-404 до н.э.), Гегемония Афин, строительство Парфенона, Гегемония Спарты, Укрепление Македонской династии, Походы Александра (336-323 гг. до н.э.)	Алкивиад, Дарий Великий, Леонид, Фемистокл, Перикл, Лиссандр, Филипп II, Александр Македонский, Аристофан, Софокл, Еврипид, Аристотель, Платон, Сократ, Геродот, Фукидид, Ксенофонт
Конец IV-I вв. до н.э. Эпоха эллинизма	Смерть Александра Македонского и распад империи (323 г. до н.э.); Египет Птолемеев, Селевкидская Сирия, образование феномена синтетической эллинистической культуры; Рим захватывает эллинистические государства	

Периодизация истории Древнего Рима

Период	Основные события и характеристика периода	Основные деятели
753 – 509 гг. до н.э. Период царей	753 г. до н.э. - основание Рима; объединение земель под властью Рима; изгнание последнего царя Тарквиния Гордого в 509 г. до н.э.	Ромул и Тит Таций, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний, Сервий Туллий (ум. 534), Тарквиний Гордый
509 – 31 г. до н.э. Период Республики	Установление республики; введение института народных трибунов; введение письменных законов; Война с Пирром; пунические войны; окончательная победа над Карфагеном; Аграрные реформы Гракха; Диктатура Суллы; Приход к власти Помпея; восстание Спартака; заговор Катилины; Первый триумвиат: Помпей, Цезарь, Красс; Цезарь завоевывает Галлию и Британию; гражданские войны; Второй триумвиат: Октавиан, Марк Антоний, Лепид; Победа Октавиана над Антонием и Клеопатрой (31 г.)	Публий Корнелий, Ганнибал, Марк Порций Катон, Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Гай Юлий Цезарь, Октавиан, Марк Антоний, Полибий, Тит Лукреций Кар, Гай Валерий Катулл, Гай Саллюстий Крисп, Марк Туллий Цицерон
31 г. до н.э. – 476 гг. н.э. Период Империи	Территориальные завоевания и политические интриги, распространение христианства, объявление христианства государственной религией, перенос столицы в Византий (Константинополь) в 330 г., раздел империи в 337 г., свержение последнего императора Западной Римской империи	Октавиан Август, Тибериус, Калигула, Нерон, Диоклетиан (284-305 гг.), Константин Великий (306-337 гг.), Овидий, Плутарх, Ювенал, Тацит, Светоний, Тертуллиан

Задание: заполните сравнительную таблицу, основываясь на конспектах и периодизации Древнего Рима и Древней Греции.

Ход работы:

1. Изучите хронологическую последовательность.
2. Заполните данные в таблицу.

Древняя Греция	Древний Рим

Форма отчета: заполненная таблица по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выполнение задания с соблюдением хронологической последовательности;

«хорошо» - небольшие отступления от хронологической последовательности или не полностью выполненное задание;

«удовлетворительно» - значительное нарушение хронологической последовательности или невыполнение до 30% задания;

«неудовлетворительно» - несоблюдение требований хронологической последовательности или невыполнение задания.

Список рекомендуемых источников: *основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.*

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

Цель: изучение искусства средневековой Европы.

Практическая работа №3: Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У1, З1, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Романская архитектура

Первые романские произведения искусства возникли между 800 и 1120 годами. В происхождении романского стиля имеют место римский и византийский стили. Благодаря связи с римскими архитектурными элементами и зародилось название стиля, а округленная римская арка, является основой романских сооружений. В романике есть и элементы исламской архитектуры, это связано с крестовыми походами и войнами на ближнем востоке. Романскую эпоху представляют три основных типа строений: соборы, замки и монастыри. Они большие и внушительные сооружения. Воздвигнуты для обороны и движения монахов. В них же жили и поклонялись члены религиозных групп отдельно от населения. Монастыри имели и защитную функцию от внешних угроз. Романская архитектура отличается массивными основаниями, толстыми стенами, множеством арок, крепкими колоннами, мощными сводами, большими башнями и незначительными декоративными аркадами. Каждое здание имеет четко определенные формы, основной чертой которых, является, простота.

Готическая архитектура

Готический стиль (или перпендикулярный стиль) зародился во Франции в XII веке и распространился на другие регионы до XVI века.

Развитие готики делиться на три основных этапа:

- 1200 - 1300 годы, период Ланцета (стиль только зародился и стремился сместить консервативные тенденции романского стиля к реализму),
- 1300 - 1400 годы, утвердившийся готический стиль (сопровождался развитием эстетических декоративных украшений и внедрением скульптур),
- 1400 - 1500 годы, перпендикулярный период (были введены в архитектуру заостренные арки и тонкие стены).

Главной функцией готических строений является религиозная. Эти строения были центром паломничества. Готика произошла из романского архитектурного стиля, а самым фундаментальным элементом готического стиля является остроконечная арка. Ребристый свод арки - это еще одна отличительная черта готической архитектуры. Следует отметить, что эти две отличительные черты были впервые обнаружены на поздних романских зданиях. Готическая архитектура придала церквям яркость, красочность, воздушность.

Сходства романского и готического стилей:

- оба служили религиозным целям,
- здания обоих стилей были построены с использованием каменных материалов,
- некоторые элементы едины в обоих стилях: хранилища, апсида, ниши, часовни.
- строения обоих стилей имеют арочные проемы - романский с кривой в одну точку (традиционная арка), готический с кривой в две точки (остроконечная арка).

Различия романского и готического стилей:

- романский тип здания использовался помимо молитв и для обороны, а готический собор не имел защитную функцию (использовался в эстетических целях из-за его декоративных и тонких художественных оформлений),
- опоры использовались только в готических зданиях,
- здания романского периода были прочными, тяжелыми и имели толстые стены, а в готических строениях стены более тонкие и легкие,
- в романских зданиях небольшие окна, значит мало света, а в готических зданиях большие окна с витражами, следовательно больше света,
- готические сооружения очень высокие и обращены к небу, а романские здания были тупые и имели низкие башни,
- готические здания имели богато украшенные круглые окна, названные «розовыми окнами», а романские нет.

Романский стиль, Лаахское аббатство, Лимбургский собор, церковь св.Якоба, пизанский собор, кафедральный собор Лиссабона, Старый кафедральный собор Коимбры.

Готический стиль, собор Парижской Богоматери, Реймский собор, Шартрский собор, готическая галерея монастыря Мон-Сен-Мишель, Миланский собор.

Романский и готический стили в архитектуры зародились во Франции, что романика предшествовала готике, что стили имеют разные характеристики, но готический стиль заимствовал большинство своих черт из романского стиля и ввел свои новшества. Использовались главным образом в религиозных целях. Основными отличиями являются вид используемых арок, толщина стен и опорных точек. Готический стиль имеет больше украшений и скульптур.

Задание: заполните таблицу, основываясь на конспекте.

Ход работы:

1. Изучите конспект.
2. Заполните данные в таблицу.

Романский стиль	Готический стиль	Романский стиль	Готический стиль
сходства		отличия	

Форма отчета: заполненная таблица по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.

Тема 3.4. Северное Возрождение

Цель: изучение искусства Северного Возрождения.

Практическая работа №4: Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У1, З1, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Задание: заполните таблицу, основываясь на конспекте.

Ход работы:

1. Изучите работы художников.
2. Определите художников эпохи Возрождения, автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации, запишите данные в таблицу

№	Автор	Время создания	Тип произведения

Форма отчета: заполненная таблица по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: *основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.*

Раздел 4. Искусство Нового времени

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

Цель: изучение искусства Европы XIX-начала XX веков.

Практическая работа №5: Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У₁, З₁, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Реализм (от лат. *realis* — «действительный») — направление в искусстве XIX-XXI веков, для которого характерно максимально достоверное изображение действительности в произведениях. Реализм также является распространенным методом творчества в живописи, скульптуре, фотографии, литературе, музыке, театре, кинематографе и многих других видах культурной деятельности человека. Реализм. Реализм, в отличие от многих других стилей, возникших в XIX веке, не стал временным явлением в искусстве. Напротив, в течение почти 200 лет он остается востребованным творческим методом для большого количества художников. Чаще всего реалистическая манера написания картин используется живописцами в бытовом, историческом и портретном жанрах. Реализм. Джованни Фаттори.

Виды реализма

Реализм с момента своего возникновения подвергался жесткой критике со стороны представителей других стилей искусства, а художники-реалисты нередко по-разному трактовали суть выбранного ими творческого метода. К тому же, за последние два столетия человеческое общество и культура претерпели огромные изменения, что повлекло за собой появление многочисленных разновидностей реалистического искусства.

К основным видам реализма относятся:

1. Магический. В нем при изображении повседневных сцен художник включает в картину реального мира мистические элементы.
2. Фантастический. Схож с магическим реализмом, однако допускает присутствие в композиции гораздо большего количества элементов сверхъестественного происхождения.
3. Веризм. Возник в Италии после объединения страны во второй половине XIX века в качестве основного стиля отображения подвигов героев освободительной войны и жизни простых людей.
4. Социальный реализм. Представляет собой мощное международное художественное направление с ярко выраженной социальной направленностью произведений.
5. Прецизионизм. Американский вариант реализма, воспевающий величие индустриальной эпохи, в котором отчетливо проглядывается влияние футуризма и кубизма.

6. Социалистический реализм. Основан на коммунистической идеологии для прославления достижений Советской власти и героизма обычных тружеников.
7. Сюрреализм. Сочетает в себе чередование реальных и вымышленных образов, рожденных в глубинах подсознания художника.
8. Американский реализм. Был важной, но обособленной региональной частью социального реализма, направленного на художественное отображение неприкрашенного быта американских городов.
9. Гиперреализм. Отличается максимально детализированной прорисовкой предметов и объектов для получения максимально реалистичного изображения. Фотореализм. Тесно связан с фотоискусством, основой для создания произведения художнику служат фотографии с высоким разрешением.
10. Неореализм. Объединяет три отдельных течения в искусстве, сформировавшиеся в разных странах Европы (Англии, Италии и Франции) в XX веке.

Задание: заполните таблицу, основываясь на конспекте.

Ход работы:

1. Изучите хронологическую последовательность.
2. Заполните данные в таблицу.

Вид реализма	Краткое описание	Примеры

Форма отчета: заполненная таблица по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: *основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.*

Практическая работа №6: Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У₁, З₁, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Основные мастера:

- Клод Моне
- Камиль Писсарро
- Альфред Сислей
- Пьер Огюст Ренуар
- Эдгар Дега

Клод Моне (1840-1926)

- С конца 1860-х в его творчестве пейзаж приобретает ведущее место, в них осуществляется «эксперименты с цветом и светом» (Этюды «Гренуйер»).

- 1870-е – происходит расцвет творчества, пишет пейзажи в Аржантее; палитра полностью очищается от черных тонов, приобретает радужность, ослепительное богатство и свежесть.

- 1875-е - повторяет один и тот же мотив в разное время дня, при разном освещении – создает целые серии картин. Например, пишет Вокзал Сен-Лазар 7 раз в течении 1877 года.

- 1880е – задается целью буквально остановить мгновение – важной вехой в его творчестве становится многократное изображение Руанского собора – в нем мотив теряет свое самостоятельное значение, превращаясь в повод для передачи изменчивости жизни света. При это свет становится главным мотивом уже не одной картины, а большего цикла.

Клод Моне «Собор в Руане в солнце». Музей Орсе, Париж. 1894

Камиль Писсарро (1830-1903)

- Единственный художник, принимавший участие во всех выставках.

- Крестьянский художник: писал настоящею деревню, с ее лугами и пашнями.

- Был больше занят композиционно-пространственными задачами. Часто организационное начало – дорога («Въезд в деревню Вуазен», 1872).

- Порой строит пейзажи в отношении горизонтальных планов, обычно замыкая пространство холмами («Эрмитаж в Понтуазе», 1867).

- Пейзаж Писсаро всегда продуман; помимо пейзажей писал и жанровые картины («Крестьянская девочка с прутиком», 1881).

- в 1890е возвращается к прежней манере, позднее творчество – это городские пейзажи, в сущности, это также серии.

Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр. Утро, облачная погода». Национальная галерея Виктории, Мельбурн. 1897

Альфред Сислей (1839-1899)

- Будучи скромным и сдержанным, он не прокладывал новых путей, а скорее следовал за своими друзьями.

- Интимные неброские мотивы – поля, берега, рек и каналов, небольшие городки; он умел с большой проникновенностью передать их своеобразие и поэтическую прелесть («Вильнёв-ла-Гаренн», 1872).

- 1870-е - самый яркий период - меньшая конструктивность и более тонкая разработка валеров (тонов).

- Мотив - небо («Водоем в Марли», 1875), зимние пейзажи.

Пьер Огюст Ренуар (1841-1919)

- «Живописец счастья», нет ни одной печальной картины.

- Композиции- свободные и непринужденные, цвет – богатый и звучный, манера письма- живая и динамичная – работы конца 1860-х («Лягушатник», 1869).

- Особенности творчества – кадрирование фигур, тончайшие переходы («В ложе», 1874).

- Изображал сцены современной жизни Парижа.

- среди многочисленных портретов преобладают женские и детские.

- Работа «Завтрак гребцов» (1881) завершает импрессионистический период.

- 1880-е – классицистический или «энгристский период» - поиск пластической законченности формы, четкое выявление контура, отход от импрессионистской техники, от непосредственной эмоционально-чувственной передачи действительности («Большие купальщицы», 1884-87).

- поздние работы отличает монументальное обобщение формы с мягкостью, свободой и широтой письма.

Пьер Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт». Музей Орсе, Париж. 1876

Эдгар Дега (1834-1917)

- Активный организатор выставок импрессионистов.

- Он оказался далек от многих основополагающих принципов импрессионизма – отрицал непосредственность в искусстве, был противником пленэра, утверждал значение рисунка.

- творчество Дега развивалось в русле современных художественных исканий, но именно в его работах прослеживается психологически-аналитическая тенденция.

- Также был жертвой серийности (Скачки, Балетные сцены).

- Дега – художник города; обладал умением в одном жесте раскрыть характер изображаемого.

- Прошел через несколько техник: начав с масла, затем перешел к активному письму пастелью.

- Стиль художника формировался на основе глубокого усвоения традиций французского и итальянского искусства.

- Занимался фотографией, использовал ее в своем творчестве.

Эдгар Дега «Мисс Лала в цирке Фернандо». Национальная портретная галерея, Лондон. 1979

В отличие от более ранних реалистов, импрессионисты больше концентрировались на том, как свет воздействовал на ландшафт в определенный момент времени, а не создавали точное представление статичной сцены. Их методы, предметы и цветовые палитры вступали бы в конфликт с принятыми в искусстве параметрами для своей эпохи, что требовало отказа от ограничительного контроля таких учреждений, как Académie des Beaux-Arts которые традиционно устанавливали стандарты в парижском мире искусства.

Однако, вопреки обычаю более ранних реалистов, которые делали предварительные наброски, которые впоследствии делали в студии, эти молодые художники немедленно переносили сцены вокруг них на холст, улавливая мгновенное качество света быстрыми, уверенными мазками, которые не содержали такого тщательного смешения красок и точной утонченности мастеров-реалистов, таких, например, как Гюстав Курбе.

Задание: заполните таблицу, основываясь на конспекте.

Ход работы:

1. Изучите конспект.
2. Выпишите названия работ художников-импрессионистов.

Клод Моне	Камиль Писсарро	Альфред Сислей	Пьер Огюст Ренуар	Эдгар Дега

Форма отчета: заполненная таблица по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.

Практическая работа №7: Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников данного периода. (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У₁, З₁, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

Модерн, или ар-нуво — это направление в искусстве, ставшее переходной ступенью от эклектики к художественным системам Новейшего времени. Модерн появился на рубеже XIX — XX веков сразу во многих странах, где развивался с учетом национальных особенностей. Произведения модернистов объединяют ряд общих черт — извилистые плавные линии, орнаментальность, плоскостное изображение. Называлось течение по-разному, но в любом определении использовались понятия «новый» или «современный».

Характерные особенности стиля модерн: изогнутые четкие линии, отсутствие прямых углов; природно-органические формы; декоративные элементы, выступающие частью сюжета; плоскостной рисунок; пастельная цветовая гамма с одним доминирующим тоном; равноценность изображения и фона.

Задание: выполните эскиз растительного орнамента в стиле Модерн в графике. Формат А4, гуашь.

Ход работы:

1. Изучите особенность стиля.
2. Выполните эскиз.
3. Используйте черную гуашь для декоративных элементов.

Форма отчета: представление продукта деятельности обучающихся.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: *основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.*

Раздел 5. Русское искусство

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

Цель: изучение искусства Европы XIX-начала XX веков.

Практическая работа №8: Русское искусство XVI-XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI-XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в. (1 час)

Формируемые компетенции, знания, умения, личностные результаты: ПК 2.2., ОК 01. - ОК 11., У₁, З₁, ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР18-20, ЛР22-24.

Методические указания по выполнению:

Основные понятия

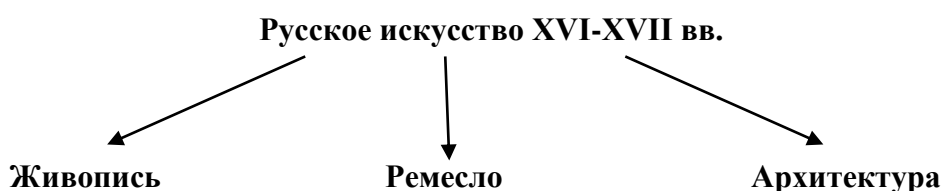
Развитие культуры народов России в XVI-XVII вв.

	Характеристика	Творения
Архитектура	Развитие каменного зодчества, строительства крепостей, храмов, частных домов. Возникновение московского шатрового стиля. Нарышкинское (московское) барокко	Покровский собор на Красной площади (Постник Яковлев и Барма. 1554-1561). «Белый город», Смоленский кремль (Федор Конь, конец XVI в.). Церковь в Коломенском, монастыри
Быт	Господство главы семьи	Регулирование быта (Стоглав. «Домострой»)
Живопись	Жесткая регламентация со стороны церкви (Стоглав 1551). Возникновение портретной ЖИВОПИСИ	Галерея портретов русских царей, членов их семей и других современников (Симон Ушаков. XVII в.)
Литература	Преобладание церковной литературы. Развитие светской литературы (сатирические повести)	Великие Четыи минеи (митрополит Макарий). «Домострой» (Сильвестр). «Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Шемякиной суде» и др.
Образование	Слабое распространение грамотности. Церковный контроль	Книгопечатание (Иван Федоров. 1564). Букварь Василия Бурцева (1634). Славяно-греко-латинская академия братьев Лихудов с 1667 г.
Право	Дальнейшее ужесточение законодательства	Судебник Ивана IV (1550). Соборное уложение Алексея Михайловича (1649)
Ремесло	Развитие ремесла. Появление первых мануфактур. Привлечение иностранных специалистов	«Царь-пушка» (А. Чехов. 1566). «Царь-колокол». Тульский оружейный завод (А. Виниус, 1632)
Философия	Обоснование неограниченного самодержавия, исторической преемственности Московского царства и Древней Руси. Критика тирании, произвола, террора	УчительПро «Сказание о князьях Владимирских». Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. «Политика» Юрия Крижанича. «Житие» протопопа Аввакума

Задание: заполните схему, основываясь на конспектах и таблице.

Ход работы:

1. Изучите конспект и таблицу.
2. Запишите основные достижения искусства в схему.

Форма отчета: заполненная схема по результатам анализа.

Критерии оценивания:

«отлично» - выставляется, если работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием;

«хорошо» - выставляется, если допущены незначительные погрешности, в соответствии с заданием;

«удовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена более чем на половину, имеются замечания в соответствии с заданием;

«неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена менее чем на половину, допущены существенные ошибки.

Список рекомендуемых источников: основные: 1; дополнительные: 1,2; интернет – ресурсы: 1,2,3.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Основная литература:

1. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14735-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/479841>

Дополнительная литература:

1. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11946-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454815>

2. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456065>.

Интернет-ресурсы:

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://window.edu.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://biblioclub.ru/>, свободный. – Загл. с экрана.

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/>, свободный. – Загл. с экрана.