

**Программа Школы АПО по истории искусств (МХК) для 9-11 классов
2021-2022 учебный год**

Курс нацелен на углублённое изучение истории искусств и подготовку к муниципальному, региональному и заключительному этапам ВсОШ по искусству (МХК), а также к МОШ по истории искусств и второму туру олимпиады «Высшая проба» по дизайну. За время обучения участники Школы изучат историю искусств от палеолита до современности, закрепят свои знания на семинарах, научатся анализировать искусство и получают общее представление о развитии культуры, которое будет им помогать и при изучении других гуманитарных наук, таких как история, литература, социология, культурология и философия.

Номер занятия	Тема занятия	Описание занятия
Лекции		
1	Вводное занятие	Профессии искусствоведа, олимпиады по искусству, траектория поступления в университет.
2	Основы формально-стилистического анализа живописи	Виды, жанры и техники живописи, ключевые аспекты в анализе живописного произведения и их разбор на примерах.
3	Основы формально-стилистического анализа скульптуры и архитектуры	Типология, виды скульптуры и архитектуры. Материалы, техники и ключевые аспекты анализа скульптурных и архитектурных памятников.
4	Первобытное искусство	Первые примеры наскальной живописи и мелкой пластики. Искусство и города первых земледельцев.
5	Искусство Древнего Египта и Месопотамии	Основные центры. Религиозные верования. Сложение погребальных комплексов в Древнем царстве Древнего Египта. Посвятительная

		архитектура Нового царства. Сложение канона изображения человеческого тела: принципы и причины. Специфика и развитие искусства разных регионов Месопотамии.
6	Искусство Древней Греции и Древнего Рима	Религия и мировосприятие. Храмы: устройство ордерной системы. Храмы Акрополя в Афинах. Развитие скульптуры от архаической к эллинистической. Истоки искусства Древнего Рима: искусство и культура этрусков. Сложение римского скульптурного портрета. Храмовая и общественная архитектура.
7	Раннехристианское искусство	Раннехристианские катакомбы: история, устройство, росписи (стиль и сюжет). Искусство варварских королевств: архитектура, книжная миниатюра, декоративно-прикладное искусство.
9	Искусство западного Средневековья	Происхождение термина «романское искусство». Паломнические пути. Архитектура и скульптура паломнических базилик. Каркасная система готики, нервюрный свод. Изменение отношений скульптуры и архитектуры. Основные черты архитектуры и скульптуры романики и готики.
8	Искусство Византии	Архитектура, мозаики и фрески Византии на примере наиболее значимых памятников.
10	Искусство домонгольской Руси	Устройство первых каменных храмов на Руси. Особенности древнерусской архитектуры XI-XIII веков. Византийские и западноевропейские влияния на искусство домонгольской Руси.
11	Искусство итальянского Возрождения: Проторенессанс и Ранний Ренессанс	Истоки термина «Возрождение», искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения в Италии.

12	Искусство итальянского Возрождения: Высокий и Поздний Ренессанс	Искусство Высокого и Позднего Возрождения в Италии. Оценка этого периода у разных теоретиков искусствознания.
13	Искусство Северного Возрождения	Искусство в XV-XVI веках за пределами Италии: феномен Северного Возрождения.
14	Европейское искусство XVII века: барокко	Идеи, сопутствующие возникновению и процветанию стиля барокко. Мастера итальянского, испанского и голландского барокко: общие черты стиля и его национальные особенности.
15	Европейское искусство XVII века: классицизм	Зарождение классицизма в архитектуре и живописи Франции: главные мастера, принципы их творчества и влияние программ абсолютистской монархии на искусство.
16	Русское искусство XIV – начала XVIII века	Постмонгольское искусство. Архитектура Москвы как смесь черт архитектуры других русских земель. Появление шатровой архитектуры и роль Никона в ее запрете. Иконопись.
17	Искусство XVIII века	Искусство рококо и неоклассицизма во Франции, Италии, Англии, Германии в XVIII веке.
18	Искусство первой половины XIX века	Тенденции развития искусства в начале XIX века: ампир, романтизм, реализм, барбизонская школа. Русское искусство в первой половине XIX века.
19	Искусство второй половины XIX века	Живописные поиски прерафаэлитов, импрессионистов, пуантилистов, а также инновации в скульптуре. Русское искусство второй половины XIX века: возникновение критического реализма, феномен передвижных художественных выставок.

20	Искусство рубежа XIX-XX веков: модерн	Искусство модерна: интернациональный стиль, его истоки и принципы формообразования.
21	Западное искусство первой половины XX века	Спектр художественных направлений искусства до середины XX века. Задачи «новой» живописи.
22	Русский авангард	Спектр художественных направлений авангарда. Первые выставки художников авангарда.
23	Соцреализм и сталинский ампи́р	Становление социалистического реализма и его ключевые особенности. Ключевые темы и главные герои новой советской реальности. Архитектура сталинского стиля: адаптация исторического опыта под идеологические нужды.
24	Западное искусство второй половины XX века	Зарождение современного искусства (contemporary art). Абстрактный экспрессионизм, поп-арт, концептуализм, перформанс и энвайронмент.
25	Русское искусство второй половины XX века	Искусство Оттепели. Официальное и неофициальное искусство после войны.
26	Современное искусство (с 1990-х годов)	На лекции обсудим, какое искусство принято считать современным, по каким правилам оно живёт, какие стереотипы о современном искусстве успели сложиться и почему.
Семинары		
1	Вводный семинар	Знакомство, планы на ближайший год, формат занятий. Что такое искусство?

2	Практикум по анализу живописи	Практическое применение навыков анализа живописи на примере заданий муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК).
3	Практикум по анализу архитектуры и скульптуры	Практическое применение навыков анализа скульптуры и архитектуры на примере заданий муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК).
4	Искусство первобытности	Переработка первобытного искусства художниками XX века. Разбор примеров.
5	Сравнение искусства Египта и Месопотамии	Практическое занятие по анализу памятников искусства. Поиск сходств и различий и попытка их обоснования.
6	Влияние искусства Античности на европейское искусство романики, Возрождения и классицизма	Разбор принципов искусства Древней Греции и Древнего Рима, отражение этих принципов в более поздних эпохах на примере скульптуры и архитектуры.
7	Искусство Востока	Искусство индуизма, буддизма и синтоизма. Сопоставление с культурой Запада.
8	Искусство Высокого западного Средневековья	Устройство средневекового собора. Роль средневекового собора в жизни города. Особенности французской, английской, немецкой и итальянской готики. Интернациональная готика.
9	Искусство ислама	Основные памятники ислама. Обсуждение влияния архитектуры Святой Софии на устройство мечети.
10	Искусство домонгольской Руси	История реставрации фресок. Отработка занятий по средневековому искусству.

11	Искусство итальянского Возрождения: Проторенессанс и ранний Ренессанс	Конференция на тему смены парадигмы мировоззрения в эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм и ориентирование на Античность.
12	Искусство итальянского Возрождения: высокий и поздний Ренессанс	Источниковедческий семинар. Анализ теоретических трудов главных деятелей Ренессанса. Формирование представлений об идеальном здании, городе и идеальной живописи.
13	Сравнение работ итальянских и северных мастеров Возрождения	Применяя навыки формально-стилистического анализа, а также знание историко-культурных особенностей Италии и заальпийских стран, выявим сходства и различия искусства по обе стороны от Альп.
14	Протестантское и католическое барокко: сходства и различия	На примере работ барочных мастеров рассмотрим, какие приемы позволяли авторам вовлекать зрителя в мир художественного произведения. Сравним стратегии и культурные контексты католического и протестантского барокко.
15	Программные противопоставления между барокко и классицизмом	На занятии обсудим черты барокко и классицизма с помощью сравнительного описательного анализа памятников обоих стилей, а также поговорим о разнице идей, лежащих в их основе.
16	Русское искусство XIV – начала XVIII века	Систематизация материала лекции. Западные влияния в русском искусстве XIV – начала XVIII века.
17	Искусство эпохи Просвещения	Влияние новых идей Просвещения на развитие искусства. Отражение Великой французской революции в искусстве.

18	Западноевропейское и русское искусство романтизма	На семинаре обсудим истоки возникновения романтизма и проанализируем, используя метод искусствоведческого анализа, связь Ренессанса и романтизма, западноевропейского романтизма и отечественного искусства.
19	Париж в конце XIX века	На семинаре обсудим феномен Парижа как центра культурной жизни в конце XIX века. Ответим на вопросы: почему многие художники стремились приехать в Париж и почему всю первую треть XX века Париж сохранял положение интернациональной художественной сцены? Обсудим, почему импрессионизм называют революцией в живописи и что изменилось в искусстве с его появлением.
20	Искусство модерна	Синтез искусств в модерне: анализ общих черт в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве.
21	Архитектура модернизма	Основные тенденции в архитектуре первой половины XX века. Архитектурные принципы Мис ван дер Роэ, Ллойда Райта, Ле Корбюзье.
22	Искусство русского авангарда	Чтение манифеста футуристов, текстов Н. Тарабукина, В. Кандинского и К. Малевича. Обсуждение парадоксов искусства авангарда.
23	Архитектура тоталитаризма	Сравнение тоталитарной архитектуры СССР, Германии и Италии. Обсуждение фрагмента текста В. Паперного «Культура Два».
24	Концептуальное искусство	Конференция на тему понимания искусства с позиции концептуалистов. Обсуждение влияния идей концептуализма на современное искусство.
25	Русское искусство второй половины XX века	Акции, перформансы и хеппенинги в России.

26	Функционирование современного музея	На семинаре на примере деятельности музея "Гараж" разберём специфику музея современного искусства, особенности работы куратора, поговорим о других профессиях, важных для функционирования музея.
Факультативы		
1	«Я художник, я так вижу»	Роль художника в разные эпохи. Когда появилась фраза «Я художник, я так вижу» и что она означает?
2	Искусство цвета	Как мы воспринимаем цвет? И как менялась роль цвета в разные эпохи?
3	Как смотреть кино?	Основы киноанализа. На что обращать внимание при просмотре фильмов?
4	Искусство повседневности	Как через предметы, наполняющие дома, можно узнать об эпохе? Поговорим о мебели, посуде и других предметах быта разных эпох. Неизвестная сторона творчества известных художников и роль декоративно-прикладного искусства в формировании их стиля.
5	Мультипликация: недетское искусство	Известные советские мультипликаторы и их мультфильмы. Разбор мультипликационных техник и их особенностей.
6	Осторожно: постмодерн	Что такое постмодерн и как он проявляется в искусстве? Как искусству создавать новое, если «мы живём в эпоху, когда все слова уже сказаны»?