

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бакалаврская работа)

На тему: «Создание серии учебных плакатов по истории искусств для
детской школы искусств»

Исполнитель: Евстигнеева Елизавета Максимовна

Руководитель: К. культ. доцент, Регинская Наталья Владимировна

«К защите допускаю»
Заведующий кафедрой

к.пед.н., доцент,
Макухина Олена Владимировна

«16» июня 2025 г.

Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	2
ГЛАВА 1. Теоретические основы учебных материалов для оформления методики преподавания истории отечественного искусства	5
1.1. Исторический обзор функционирования плакатов в образовании.....	5
1.2. Особенности восприятия искусства детьми разных возрастных групп.....	8
1.3. Роль визуальных образов в обучении детей и типы учебных плакатов	9
ГЛАВА 2. Значение наглядности в разработке материалов для обучения истории искусств.....	12
2.1. Основные визуальные образы в презентации исторического материала	12
2.2. Специфика визуально-методического пособия по учебной дисциплине: “История русского искусства”	13
ГЛАВА 3. Процесс разработки серии учебных плакатов по истории отечественного искусства.....	16
3.1. Варианты плакатов по истории искусств	16
3.2. Выбор тематики и содержание плакатов	17
3.3. Критерии оформления и дизайна учебных материалов.....	41
3.4. Технология разработки учебных плакатов.....	43
3.5. Создание серии учебных плакатов по истории искусств для детской школы искусств	44
Заключение	47
Список литературы	49
Приложение	55

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование в области искусства требует внедрения инновационных методов и подходов, способствующих не только усвоению знаний, но и развитию творческого и эстетического мышления у детей. Создание серии учебных плакатов по истории искусств для детской школы искусств представляет собой актуальную, интересную и важную задачу. Учебные плакаты могут служить как визуальным справочным материалом, так и инструментом для активного вовлечения учащихся в изучение истории искусств.

Создание плакатов будет направлено на углубление и расширение знаний детей об искусстве. Это способствует развитию творческих, аналитических и эстетических навыков.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка серии плакатов по истории русского искусства для детской школы искусств.

В достижении **цели дипломной работы** необходимо выполнить **задачи:**

- 1) Исследовать ретроспективу функционирования плакатов в искусстве и использование плакатов в образовании;
- 2) Выявить особенности восприятия искусства детьми разных возрастных групп;
- 3) Использовать основные визуальные образы в презентации исторического материала.

Создание серии учебных плакатов направлено на комплексное развитие детей как пользователей, изучающих историю искусства, способствуя их образованию и культурному развитию в доступной и вдохновляющей атмосфере.

Объектом исследования является история русского искусства.

Предметом исследования является серия учебных плакатов по истории искусств изготовленная для подачи информации во время учебного процесса специально для детской аудитории.

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что информационные плакаты по истории русского искусства в учебном процессе повышают заинтересованность детей к изучению темы, что способствует более глубокому ее восприятию и запоминанию, а также формат презентации в виде плакатов является более доступным для структурирования полученных знаний и привлечения внимания детской целевой аудитории, так как представляют собой сложные концепции и исторические события в упрощенной и доступной форме, что помогает детям лучше понять и изучить материал.

Разработка учебных плакатов по истории искусств имеет **научную значимость**, которая заключается в углублении знаний учащихся в детской школе искусств. Специально разработанные визуальные материалы способствуют систематизации и популяризации знаний, что обогащает научную базу в сфере искусствоведения, а также готовые результаты работы над дипломом могут быть использованы для создания новых методических разработок, которые после тестирования на разных возрастных группах, помогут отследить взаимодействие детей с визуальной подачей материала, перечень таких действий может привести к развитию в области педагогики искусства.

Создание серии учебных плакатов имеет **практическую значимость**, которая заключается в наглядности изучаемой темы. Плакаты предоставят учителям удобные инструменты для объяснения сложного для понимания детей материала и превратят его в более понятный и простой, облегчая процесс преподавания. Для детской аудитории практическая значимость заключается в том, что изучение истории искусств по плакатам станет более доступным и визуально привлекательным способом запоминания, что повысит интерес и мотивацию к обучению, а также

работа с серией плакатов поспособствует формированию культурной грамотности у детей, предоставляя им знания об отечественном художественном наследии. Создание серии учебных плакатов по истории искусств для детской школы искусств представляется важной инициативой, как для научного сообщества, так и для практического обучения, способствующей популяризации знаний и формированию интереса к искусству у подрастающего поколения.

ГЛАВА 1. Теоретические основы учебных материалов для оформления методики преподавания истории отечественного искусства

1.1. Исторический обзор появления плакатов в искусстве и использование плакатов в образовании

“В историческом процессе визуализации значимых предметов и жизнедеятельности появляются плакаты Древней Греции и Древнего Рима, для оповещения населения о предстоящих интересных мероприятиях, например о спектаклях, а также такие объявления служили помощниками в распространение информации о выгодных торговых предложениях” [1, с. 112].

Наиболее приближенные аналоги к современным плакатам зародились в конце XIX века, когда графический дизайн и печать стали доступнее благодаря промышленной революции, что способствовало развитию плакатного искусства. Первые плакаты являлись преимущественно рекламным материалом и использовались для продвижения товаров, услуг и культурных мероприятий.

Россия пришла к массовому печатному искусству “В XX веке художественные сюжеты и образы стали воспроизводиться с помощью массовой промышленности. Тиражирование художественного произведения давало возможность знакомиться и приобретать «портреты» любимых героев-защитников всем желающим. Появились издательства, которые, наряду с книгами и журналами, выпускали почтовые открытки и хромолитографические иконки, расходившиеся огромными тиражами. В начале века наиболее крупными издательствами, выпускающими карточки и плакаты полноцветной печати по истории России, были общество святой Евгении и издательство И. Кнебеля, выпустившие наборы открыток «Картины по русской истории» (Москва 1908-1913 годы), что дало вторую жизнь 30-ти живописным работам, выпущенным в новом формате.” [40, с. 131].

“Для редактирования и написания пояснительного текста Кнебель привлек известного историка С. А. Князькова. Отобранные ими сюжеты отражали многие характерные моменты истории дореформенной России и, следуя принятой в то время периодизации, укладывались в рамки четырех крупных периодов:

Киевская Русь;

Суздальская Русь;

Московская Русь;

Всероссийская Русь.

Залогом успеха всего предприятия, по мнению издателя и редактора, было привлечение к созданию исторических картин лучших художников Москвы и Петербурга.

Первые три периода взялись иллюстрировать в основном московские художники: С. В. Иванов, А. М. и В. М. Васнецовы, Б. М. Кустодиев, а четвертый преимущественно петербуржцы: А. Н. Бенуа, Д. Н. Кардовский, Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский.

Так, открытия археологов, этнографов в интерпретациях мифологов и художников создали новый пласт исторической картины, воссозданной на основе историко-художественной реконструкции. Следует отметить, что в 1930-е годы в ОГИЗе был переиздан ряд наиболее популярных сюжетов из кнебелевских картин в формате дореволюционного школьного пособия. Впоследствии репродукции многих «картин русской истории» стали первым визуальным свидетельством событий глубокой старины, попав в школьные учебники и детские книги по истории” [44, с. 36].

“В России до 1917 г. политические плакаты были слабо развиты и носили дореволюционный характер. Во время гражданской войны русский политический плакат получил большое развитие. В последствии политический плакат в СССР был распространён как ни в одной стране мира, отражая текущую линию политики партии. Плакаты выпускались в больших количествах и регулярно, до Перестройки конца 1980-х. Во всех

республиках существовали целые издательства, творческие объединения, которые специализировались на выпуске политических плакатов. Политические плакаты печатались очень большими тиражами (100 000-300 000 экз.).

Термин «Советский плакат» возник в годы пролетарской революции. Такой плакат нес в массы призывы Коммунистической партии, звал на борьбу за свободу и справедливость. В годы революции и гражданской войны плакат приобрел свое значение. В эти дни, тяжелые для страны, выходило очень мало газет. Поэтому газету заменяли плакатом. Агитационные плакаты отправляли на фронты гражданской войны наравне с патронами и снарядами, их расклеивали на стенах городов» [5].

Во время Второй мировой войны плакаты стали средством пропаганды. Правительства использовали их для повышения морального духа, информирования населения и мобилизации ресурсов. После войны плакат приобрёл новое значение в контексте культурной и социальной деятельности, начал активно использоваться в искусстве и дизайне.

“С конца XX века и до сегодняшнего дня плакаты продолжают эволюционировать, сочетая традиционные методы с современными технологиями. Они используются для различных целей: от социальной рекламы до художественных инсталляций. Плакат становится средством самовыражения художников и дизайнеров” [25, с. 98].

После растущей популярности использования плакатов в культурной среде их так же начали использовать в образовательных процессах, как методические пособия для лучшего усвоения информации. Они достаточно яркие и красочные, чтобы запомниться, но в то же время достаточно краткие, чтобы не нагружать детей лишней информацией.

Сейчас плакаты находят широкое применение в образовательном процессе и являются важным инструментом, теперь они служат не только

для передачи информации, но и для развития ключевых навыков учащихся.

1.2. Особенности восприятия искусства детьми разных возрастных групп

Восприятие произведений искусства детьми разных возрастных групп имеет свои характерные черты, обусловленные развитием познавательных, эмоциональных и социальных умений. “По наблюдениям психологов, ученик в своем развитии проходит ряд стадий, которым соответствует уровень анализа произведений искусства” [25, с. 84]. Рассмотрим эти особенности на обучающихся истории искусств в детской художественной школе, данная группа включает в себя учащихся от 10 лет до 16 лет.

Средний школьный возраст (10-12 лет):

-Размышление и интерпретация: дети могут глубже анализировать произведения искусства, осмысляя их содержание и замысел передаваемый автором, а также временные особенности искусства.

-Формирование вкусов: на этом этапе у детей начинают формироваться личные предпочтения в искусстве, они становятся более избирательными в своем вкусе, выбирают любимые произведения, художников или визуальные образы.

Подростковый возраст (12-16 лет):

-Идентичность и самовыражение: подростки используют искусство как способ самовыражения и поиска своей идентичности, они активно интересуются различными стилями и направлениями, запоминают наиболее интересующую информацию и углубляются в познаниях различных сфер искусства, интерпретируя в свою жизнь.

-Социальная критика: искусство становится инструментом для обсуждения социальных, политических и культурных вопросов, каждый ребенок имеет свое видение и отстаивает свое мнение [46].

Важно учитывать эти особенности при обучении и знакомстве учеников с искусством, предоставляя не только информацию для изучения, но и возможности для самовыражения и размышления, находя подход к каждой возрастной группе.

1.3. Роль визуальных образов в обучении детей и типы учебных плакатов

Визуальные образы играют важную роль в обучении детей так как привлекают внимание и делают процесс обучения более ярким и увлекательным. Плакаты помогают упростить сложные концепции, делая их более доступными для понимания, в ходе чего ребенку проще усвоить информацию.

Данный метод обучения подходит для больших групп обучающихся, таких как учебный класс, “исследования показали, что 10% людей запоминают услышанную ими информацию, 20% помнят прочитанный материал, а 80% целевой аудитории запоминают то, что они видели и делали. Изображения обрабатываются человеческим мозгом в 60 000 раз быстрее, чем текстовый материал” [24, с. 5], поэтому важно использование разных подходов к преподнесению информации, таким образом использование визуальных материалов позволяет учитывать различные стили обучения и адаптировать преподаваемый материал к потребностям каждого ребенка.

Таким же несомненным плюсом может стать использование визуальных материалов в групповом обучении, ведь это может способствовать развитию навыков общения и сотрудничества среди детей, они смогут обсуждать и представлять свои идеи на наглядных примерах.

Использование учебных плакатов стимулирует увеличение запоминаемости, в ходе исследований было показано, что информация, представленная визуально, запоминается лучше, чем текстовая. Это связано с тем, что визуальные образы создают более яркие ассоциации в сознании. “Все вышперечисленное требует от учителя поиска новых форм, методов и средств обучения, а также специфичных приемов их использования в учебном процессе. Одним из эффективных технологий активизации обучения является метод визуализации учебной информации, образовательное значение которого достаточно велико и отвечает современным требованиям” [20].

Таким образом, визуальные материалы не только делают процесс обучения более интерактивным и интересным, но и способствуют более глубокому пониманию и усвоению знаний.

“Учебные плакаты – это визуальные материалы, которые используются для обучения и наглядного представления информации. Они могут быть различных типов в зависимости от содержащейся в них информации и целей их применения. Вот некоторые из основных типов учебных плакатов”[47, с. 6]:

- 1) Справочные плакаты: Содержат краткую информацию, формулы, правила, что позволяет ученикам быстро находить нужные сведения.
- 2) Методические плакаты: Описание методов и подходов к обучению или выполнению определенных задач.
- 3) “Образовательные плакаты: Нацелены на конкретные образовательные цели, такие как изучение языка, математики, естественных наук и т.д. Обычно содержат иллюстрации и тексты.
- 4) Информационные плакаты: Представляют основные факты и данные по теме. Могут быть использованы для закрепления теоретического материала” [49].

5) Тематические плакаты: Посвящены конкретным темам или событиям, например, культурным достижениям, историческим событиям и прочим аспектам.

6) Интерактивные плакаты: Могут включать элементы, с которыми можно взаимодействовать (например, QR-коды, позволяющие получить дополнительную информацию).

7) Визуальные плакаты: Основаны на использовании графиков и иллюстрации для передачи информации, что делает их более привлекательными и запоминающимися [48, с. 36].

Все виды учебных плакатов могут использоваться в обучении, как одиночные материалы и совмещать в себе несколько видов, например соединение информационного и визуальных типов, таким образом каждый тип плаката может быть адаптирован под нужды конкретной аудитории и учебной программы.

ГЛАВА 2. Значение наглядности в разработке материалов для обучения истории искусств

2.1. Основные визуальные образы в презентации исторического материала

Чтобы презентация исторической темы была эффективной и запоминающейся, важно обогатить ее разнообразными визуальными средствами, к основным типам визуальных элементов относится:

-Исторические периоды: Показывают, как менялись визуальные образы и стили искусства со временем. Это помогает понять, как связаны разные эпохи и направления.

-Иллюстрации и графики: Произведения искусства, фотографии исторических личностей, мест и событий делают материал более наглядным. Это особенно важно, когда мы говорим об истории искусства, визуальные элементы являются значимой составляющей для представления передаваемой информации.

-Инфографика: Используется для представления статистических данных, сравнений и аналитики. Может сделать сложные концепции более доступными, так как сложная информация представлена в понятном и привлекательном формате.

-Схемы и диаграммы: Помогают визуально представлять сложные идеи и понятия в более обобщенном и структурированном для изучения и запоминания виде.

-Цитаты и высказывания: Значимые цитаты исторических личностей помогают передать основные идеи и дух времени, а так же разобрать биографию и отношение человека к определенным аспектам и на его примере рассмотреть тему, что может быть очень полезным в изучении материала, в особенности детской целевой аудитории.

-Артефакты и предметы: Артефакты и предметы обладают уникальной способностью передавать информацию о культурах, обычаях и повседневной жизни людей в разные исторические эпохи. Их изображения

в учебных материалах помогают создать яркое представление о прошлом и лучше понять культурный контекст.

-Цветовая палитра и шрифты: Выбор цветов и шрифтов также играет значительную роль в визуальном восприятии презентации. Хорошо подобранная цветовая палитра может подчеркнуть ключевые моменты и вызвать эмоции у зрителей. Крупные и читабельные шрифты помогут сделать текст понятным даже издалека. А также они могут отражать стиль и атмосферу определенной исторической эпохи[9].

Данные визуальные приемы играют ключевую роль в создании эффективной презентации информации, делая ее более запоминающейся, способствуя лучшему пониманию материала преподнесенного через плакат.

2.2. Специфика визуально-методического пособия по учебной дисциплине: “История русского искусства”

“Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями, а также на изучение искусства своей страны; на воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, на формирование у обучающихся собственных эстетических взглядов, нравственных установок и потребности в художественных и духовных ценностях”[17, с. 2].

Визуально-методическое пособие по учебной дисциплине должно учитывать специфику изучаемого предмета, а также особенности восприятия информации возрастной группой для которой они предназначены.

“Гуманитарные предметы, прежде всего, отвечают за мышление будущих специалистов. И поэтому необходимо использование форм обучения, которые помимо профессиональных формируют и необходимые гуманитарные и социальные навыки ведения диалога, дискуссии, коммуникативную и речевую компетентность и т.д., необходимо

использовать в своей практике гибкие формы коллективной и групповой работы, игры, тренинги, практику рефлексивной и проектировочной работы. От этого зависят такие навыки, как умение слушать и слышать, понимать, строить рефлексию, проектировать, вести переговоры, вступать в диалог, вести дискуссию, участвовать в ролевом обсуждении, уметь переносить знания из одного предмета в другой. Подобный блок умений и навыков составляют базу гуманитарного образования”[33, с. 7].

В визуально-методическом пособии для учеников детской школы искусств обязательно должно быть включено разнообразие визуального контента, изображения произведений искусства, схемы, диаграммы и т.д., для наглядного представления информации о стилях, эпохах, художниках и их влиянии.

Соблюдение хронологии событий в организации материала с акцентом на ключевые периоды и события, отражающие историю русского искусства, для упорядоченного восприятия детьми информации преподносимой на уроке.

Достоверная и структурированная информация относящаяся к теме занятия, подготовленная для восприятия детской аудиторией, чтобы дети сами могли усвоить информацию находящуюся на плакате, в случае использования сложных терминов и понятий, возникает необходимость детального разъяснения теории для учеников и дальнейшего обсуждения полученных знаний в классе или предложение заданий для самостоятельной работы, таких как проекты или исследования на основе визуального материала.

Все это необходимо для наглядного представления информации на уроке и более легкого интегрирования в уже имеющиеся знания полученные до этого, учитывая что визуально-методическое пособие не только предоставляет информацию, но и вовлекает учащихся в активный познавательный процесс, формируя эстетическое восприятие и культурную осведомленность.

ГЛАВА 3. Процесс разработки серии учебных плакатов по истории отечественного искусства

3.1. Варианты плакатов по истории искусств

Плакаты по истории искусств являются популярным средством визуальной презентации информации о развитии искусства на протяжении веков. Они служат образовательным материалом и декоративным элементом, позволяя эффективно передать основные сведения, идеи и особенности различных эпох и стилей.

Часто для оформления плакатов посвященных искусству используются различные элементы для углубления информации передаваемой через такие учебные материалы, они могут включать в себя хронологические шкалы, ключевые даты, выдающиеся произведения деятелей искусства, а также краткие описания важных эпох, биографии художников и скульпторов, важные архитектурные постройки. “Основная идея плаката должна быть выражена максимально ясно и доступно, поскольку время его непосредственного воздействия на зрителя ограничено”[47, с. 18].

Варианты плакатов можно разделить на две группы:

Общие - такие плакаты повествуют об определенном временном отрезке или стране о искусстве которой идет речь на визуальном материале, в них входят знаковые события для искусства, художники творившее в то время, важные аспекты для скульптуры и архитектуры. В таких визуально-графических методических пособиях показано развитие искусства с разных сторон, что помогает изучить все виды искусства, связанные с конкретным временем или государством.[Приложение А.1, А.2]

Тематические - таким плакатам свойственно освещение узконаправленной темы, чаще всего рассматривается конкретное направление, стиль или творец и его работы, но также существуют варианты в которых рассматривается определенное художественное

произведение и его особенности. Такие плакаты подробно раскрывают детали выбранной темы. [Приложение А.3, А.4, А.5]

Плакаты по истории искусств широко применяются в учебных заведениях. Они помогают систематизировать знания, создают атмосферу культурного и исторического погружения, стимулируя рост интереса к искусству. Благодаря визуально-эстетическому виду и структурированности информации, плакаты легко привлекают внимание и способствуют запоминанию информации. Это универсальный инструмент передачи информации, сочетающий информативность и внешнюю привлекательность. Они помогают лучше понять разнообразие эпох, стилей и художников, раскрывают богатство и многообразие мира искусств и делают процесс изучения искусства увлекательным и доступным для всех.

3.2. Выбор тематики и содержание плакатов

При создании плакатов по истории искусств для учеников школы искусств важно тщательно подобрать тему каждого плаката, которая будет актуальной и интересной для целевой аудитории, тематика должна отражать основную идею, которую необходимо донести, а также соответствовать учебному плану преподаваемой дисциплины[12, с. 23].

Для серии плакатов была выбрана тема истории русского искусства, при выборе такой тематики важную роль играли различные аспекты.

Серия графических материалов по данной теме поможет детской аудитории детальнее разобраться в развитии отечественного искусства и укрепит чувство гордости за культурное наследие страны, поможет увидеть богатое разнообразие культуры[45, с. 40]. История искусства России включает в себя определенные периоды развития, от древних икон до работ современных художников, что позволяет детям познакомиться с большим спектром художественных форм. Работа с плакатами на данную

тематику помогает формировать понимание исторического контекста, ценностей народного искусства, традиций и национальных особенностей культуры, что важно для всестороннего развития ребенка, разбор таких тем поможет подчеркнуть уникальность и самобытность художественной деятельности собственной страны, способствует увеличению уважения к национальным традициям и стилям, а также использование плакатов на уроках способствует формированию более полных представлений о событиях и явлениях периода[14].

Выбор истории русского искусства для серии плакатов - это способ просветить аудиторию, укрепить национальную гордость и способствовать сохранению культурных ценностей.

Вторым важным пунктом, после выбора тематики серии плакатов, является определение темы повествования и основного содержания каждого варианта. История русского искусства включает в себя большой период времени, для лучшего преподнесения информации и отсутствия перенасыщения наполнением графических методических материалов, требуется разделение на части, которые включают в себя шесть вариантов плакатов, передающих последовательность времени и развития культуры. Разделение позволяет подробно рассмотреть каждый исторический период, способствуя лучшему усвоению материала и пониманию особенностей каждого времени. Распределение материала по нескольким плакатам позволяет сделать информацию более структурированной и доступной, простимулировать у учеников навыки анализа.

1) Киевская Русь (Древнерусская культура)

Искусство Древней Руси развивалось на протяжении четырехсот лет: от периода создания мощного централизованного государства в середине IX века до монголо-татарского нашествия в конце первой трети XIII века. За это время произошли огромные изменения не только в политической, но и в культурной жизни восточных славян.

Современными историками принято разделять искусство Древней Руси на два основных периода: дохристианский и христианский. Дохристианский период продлился чуть более ста лет — с момента образования Киевской Руси под предводительством первого летописного князя Рюрика до официального принятия Христианства в 988 году. В это время в искусстве преобладали древние местные культурные традиции, сформировавшиеся в течение многих веков на основе языческих верований восточнославянских племен. После Крещения Руси Владимиром начался христианский период истории государства, для которого было характерно внедрение новых культурных традиций во все сферы искусства.

Искусство Киевской Руси, сформировавшееся после принятия христианства в 988 году, представляет собой уникальный синтез византийских традиций, привнесенных вместе с новой религией, и местных славянских художественных вкусов, уходящих корнями в дохристианскую эпоху. Оно заложило основы всего дальнейшего развития русского искусства. Период его расцвета приходится на XI – первую половину XII века, а упадок связан с феодальной раздробленностью и монгольским нашествием (1240 г.) [16].

Принятие христианства в 988 г. стало решающим фактором. Князь Владимир Святославич, крестившись сам и крестив Русь, открыл путь для проникновения византийской христианской культуры во всех ее проявлениях: богослужение, литература, архитектура, иконопись, фресковая живопись, мозаика, книжная миниатюра, прикладное искусство. Архитектура стала ведущим видом искусства, наиболее наглядно отражавшим могущество государства и княжеской власти. Храмы отличались внушительными размерами и лаконичностью внешних форм. Фасады украшались аркатурными поясами, нишами, иногда декоративными кокошниками у основания барабана. Кирпич-плинфа и камень были основные строительные материалы. Кладка из тонкого кирпича (плинфы) с утопленным рядом и толстыми слоями цемяночного

раствора, придающая стенам характерную полосатую текстуру. Использовался и камень (особенно в Чернигове, Владимире-Волынском). Пространство интерьера организовывалось вокруг подкупольного квадрата, разделено столбами на нефы. Наличие хор (балконов в западной части для князя и его семьи).

Монументальная живопись была неотъемлемая частью храмового синтеза искусств, выполнялась преимущественно приезжими греческими мастерами, иногда с участием местных учеников. Систему росписи культового здания, как и сам тип здания, русские мастера восприняли от византийцев. Но, как и в архитектуре, в русской живописи рано начинается переработка византийской традиции. Языческое народное искусство влияло на сложение приемов древнерусской живописи. Росписи служат не только украшением сводов и стен собора, но и воплощают идеи, заложенные в архитектурном замысле в целом[6].

Живопись того времени раскрывалась через иконопись, иконы имели свои особенности, монументальность образов, крупные черты ликов, сдержанный колорит, часто с преобладанием темных тонов (охры, коричневый, темно-красный), использование золотого фона.

Древнейшие русские иконы относятся к XI-XII вв. Прямых письменных свидетельств о русских иконописцах этого времени почти нет, многие иконы приписываются греческим мастерам или их непосредственным ученикам.

Декоративно-прикладное искусство достигло невероятных высот. Использовались сложнейшие техники для создания изделий.

Искусство Киевской Руси, несмотря на трагическое прерывание его развития монгольским нашествием, стало тем фундаментом, на котором выросло искусство великих княжеств периода раздробленности, а затем и централизованного Русского государства. Оно впитало лучшие достижения византийской культуры, творчески переработало их и обогатило собственным, самобытным взглядом на мир, заложив основы

национальной художественной традиции. Его шедевры в области архитектуры, монументальной живописи, иконописи и ювелирного дела остаются вершинами не только русского, но и мирового искусства[11].

2) Новгородская Русь (Средневековая культура)

Новгородская земля, крупнейшая республика средневековой Руси, обладала ярко выраженным своеобразием в культуре и искусстве. Географическое положение (торговые пути в Балтику и Скандинавию), политический строй (вечевая республика) и мощное местное боярство сформировали художественный стиль, отличавшийся от искусства других русских земель. Новгородское искусство характеризуется монументальной простотой, эпической мощью, лаконизмом форм, насыщенным колоритом и экспрессивной выразительностью. Оно пережило монгольское нашествие практически невредимым и достигло наивысшего расцвета в XIV-XV веках[24].

С XI по середину XII века идет период активного влияния Киева. Строятся храмы по киевским образцам (София Новгородская), работают киевские мастера или местные, следующие киевско-византийским канонам. Со второй половины XII века и до XIII века происходит становление собственно новгородских черт. Упрощение архитектурных форм, появление новых типов храмов. Формирование местной школы иконописи и фрески. В XIII веке наступает так называемый «Золотой век» новгородского искусства. Расцвет местных традиций в архитектуре, монументальной живописи и иконописи. Высшая точка развития новгородского стиля. Ведется активное взаимодействие с западноевропейской культурой. К концу XV века Новгород присоединяется к Москве (1478 г.) и постепенное подчиняется московским художественным тенденциям.

Архитектура Новгорода отличается монументальностью, простотой, компактностью и преобладанием одноглавых храмов. Основным

материалом того периода является местный плитняк и валуны с использованием кирпича-плинфы в ранний период и кирпича в поздний период для сводов, барабанов и оформление деталей. Для архитектуры были свойственны основные черты. Одноглавие становится правилом с XII века и символизирует единство, а трехлопастное завершение фасадов было характерной чертой XII-XV веков и проявлялось через фасады завершающимися тремя полукружиями (закомарами), в которых среднее выше боковых, чью форму повторяла кровля здания. В ходу была простота и мощь форм[7, с. 31].

Фреска стала важнейшим видом искусства Новгорода, неразрывно связанной с архитектурой. Отличается она энергичностью, экспрессией, лаконичностью рисунка, интенсивным колоритом и мощной духовной силой образов.

Для живописи того времени очень большое влияние приобрела Новгородская иконописная школа – одна из самых значительных и самобытных на Руси. Иконы отличались плоскостностью, графичностью, мощной выразительностью ликов, контрастным колоритом (любовь к ярко-красному – киновари, интенсивной зелени, охре, белому), лаконизмом композиции и эпической силой образов[51].

Искусство Новгородской Руси – ярчайшее явление в истории мировой культуры. Его самобытность, проистекающая из уникальных исторических условий Новгородской республики, выразилась в создании мощного, лаконичного, эпически-выразительного стиля. Новгородские зодчие создали неповторимый облик города-музея под открытым небом. Фрескисты и иконописцы достигли невероятных высот духовной и художественной выразительности, особенно в XIV – XV веках. Даже после присоединения к Москве новгородские традиции оказали глубокое влияние на формирование общерусской культуры. Многие шедевры новгородского искусства хранятся в Новгородском музее-заповеднике,

Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и являются достоянием всего человечества[30].

3) Московская Русь (Средневековая культура)

Искусство Московской Руси, формировавшееся в процессе возвышения Москвы как политического и духовного центра русских земель, представляет собой сложный синтез местных традиций (прежде всего владими́ро-суздальских), наследия Киевской и Новгородской Руси, византийских канонов и, позже, западноевропейских влияний. Его развитие неразрывно связано с идеей собирания русских земель и становления централизованного государства. Московское искусство характеризуется строгостью иерархии, торжественностью, глубокой духовностью, растущим интересом к историзму и сложным декоративизмом в поздний период[27]. С XIV по первую половину XV века началось становление московской школы в период после Куликовской битвы, происходившей в 1380 году. Влияние византийских мастеров, таких как Феофан Грек, расцвет при Андрее Рублеве и его круге. Происходил синтез владими́ро-суздальских традиций, византийского наследия и нового духовного подъема, в то время доминировала иконопись и храмовая архитектура. В второй половине XV века началась эпоха национального подъема, на троне сидел Иван III, а Москва стала «Третим Римом». В этот период происходило строительство нового Кремля итальянскими и русскими мастерами, формирование общерусского стиля и расцвет монументальной живописи. Ближе к XVI веку началась эпоха Ивана Грозного, укрепилось самодержавие и государственные идеологии, появилось шатрово-каменное зодчество и стало сразу уникальным русским явлением. В это время пошло развитие иконописи и рост декоративности. Нарышкинское барокко стало завершающим стилем эпохи Московской Руси[27].

Архитектура Москвы отражала ее растущее могущество, основными материалами были белый камень (известняк), кирпич и дерево. Московский Кремль стал символом нового государства и синтезом русских традиций и ренессансных техник. Успенский собор является главным кафедральным собором России, величественный и пятиглавый, он становится образцом для подражания.

Появляется шатровое зодчество, вершина национального стиля. Каменный шатер – это символ устремленности ввысь, памяти о победах [30, с. 20].

В XIV веке живопись Московской школы развивалась на основе синтеза местных традиций и течений византийского и южнославянского искусства. В середине XIV века формируются две стилистические линии московской школы, с одной стороны связанная с монастырским искусством и направление монументальных и масштабных образов.

Расцвет школы в конце XIV — начале XV веков был обусловлен деятельностью Феофана Грека, Андрея Рублёва, Даниила Чёрного. В творчестве этих мастеров глубокая религиозность сочеталась с проникновенным лиризмом, непосредственностью чувства. Во второй половине XV — начале XVI веков традиции творчества Андрея Рублёва и мастеров его круга получили развитие в иконах и росписях Дионисия. Эти произведения привлекают изысканностью пропорций, декоративной праздничностью колорита, гармоничной уравновешенностью композиций. Художественные достижения Московской школы являются одной из вершин древнерусского искусства, они оказали решающее влияние на развитие в XVI веке общерусского стиля [28].

Искусство Московской Руси – это грандиозный пласт, отразивший путь от скромного княжества до мощного централизованного государства. Оно вобрало в себя лучшие достижения древнерусских земель, творчески переосмыслило византийское наследие и выработало уникальные

национальные формы (шатровое зодчество, московская школа иконописи). Вершины духовности (Рублев) и торжества государственной идеи (Кремль, Дионисий, Покров на Рву) соседствуют с изощренной декоративностью «узорочья» и первыми ростками нового светского мировоззрения (парсуна, Ушаков, нарышкинское барокко). Оружейная палата Московского Кремля и крупнейшие музеи России (ГТГ, ГРМ, ГММК) хранят бесценные сокровища этого великого периода.

4) Русское искусство XVII века.

XVII век в России – эпоха глубоких социальных, политических и культурных трансформаций, получившая название «бунташного века». Это время перехода от средневековья к Новому времени, что ярко отразилось в искусстве. В этот временной отрезок произошло «Обмирщение» – ослабление строгой религиозной догматики, проникновение светских мотивов и интереса к реальному миру, так же рост декоративности, устремление к нарядности, пышности, сложности форм и орнаментики, расцвет декоративно-прикладного искусства, невиданный подъем мастерства в ювелирном деле, резьбе, изразцовом производстве, шитье.

Для XVII века характерна стилевая неоднородность, сосуществование и борьба традиционных канонов «годуновского» направления, изысканной миниатюрности «строгановского» письма, нарождающегося реализма и нового стиля именуемого «нарышкинским барокко».

Наряду с Москвой значительную роль в этот период играли художественные центры Ярославля, Костромы, Ростова[31].

Архитектура XVII века – самый наглядный свидетель стилевой эволюции. XVII век в России характеризовался переходом архитектуры от строгих форм средневековья к декоративности, от церковного к светскому. Этот период отмечен развитием религиозной и светской архитектуры, а также изменениями в градостроительстве. Для Религиозной архитектуры было принято строительство шатровых церквей, но к середине века шатёр

стал декоративным элементом, а не конструктивным, появление бесстолпных церквей, Световым был лишь барабан центральной главы, боковые главы были «глухими» и несли исключительно декоративную функцию, а также строительство Ново-Иерусалимского монастыря. Комплекс построек монастыря повторяет топографию Иерусалима, а главный собор — очертания храма Гроба Господня. Для Светской архитектуры произошел расцвет деревянного зодчества, Развитие каменного строительства. Каменные жилые дома строили не только правители, но и зажиточные люди, купцы, бояре и формирование стиля «нарышкинское (московское) барокко», для него было характерно сочетание красного и белого цветов в фасадной росписи, многоярусность построек. В этот период развития архитектуры произошел рост городов, города строились на новых землях, а в существующие расширялись, изменился подход к крепостным сооружениям, крепости старого типа перестали быть нужны, строители делали упор на украшательство, а не оборонительные характеристики и началось Появление многоэтажных городских зданий, верхние этажи могли быть деревянными, но основа всегда была каменной[2].

В XVII веке в иконописи в России развивались Годуновская школа, она ориентировалась на традиции прошлого, использовала плотную палитру и дробный рисунок и Строгановская школа, Отличающаяся тщательным мелким письмом, изощрённым рисунком и полихромным колоритом с серебром и золотом. Элементы реализма в иконописи получили развитие в творчестве мастеров иконописной мастерской Оружейной палаты, в частности, Симона Ушакова.

Фресковая живопись отличалась декоративизмом, фресками покрывали стены, столбы, наличники одним сплошным узором, в котором жанровые сценки переплетались с затейливыми орнаментами, произошел интерес к человеку в повседневной жизни. В сюжетах Священного Писания акцент делался на красоте природы, труда и повседневности.

Парсуна в живописи XVII века — это ранний тип портрета, который сочетал элементы иконописи и светской живописи. Авторы многих парсун не ставили своей целью добиться портретного сходства с реальным персонажем, в деталях одежды и интерьера передавались черты, соответствующие титулу и чину изображённого. Использовались атрибуты и надписи, которые позволяли идентифицировать изображённого.

Так же в живописи было распространено создание миниатюр, это были живописные и графические произведения малых форм, которые помещались в книги, одним из главных отличий было разнообразие сюжетов, Миниатюрист мог с документальной точностью передавать детали быта, орудия труда, утварь, одежду, оружие, церковную и светскую архитектуру. В 70–80-е годы XVII века изображение человека в миниатюре стало более индивидуальным, появились портреты, в которых тонко подмечены особенности внешности изображённого, его характер[15].

В XVII веке в России развивались различные виды декоративно-прикладного искусства. В Московской Руси на смену терракотовым пришли «муравлённые» изразцы, чаще всего покрытые зелёной глазурью. Они широко применялись для облицовки печей и в убранстве фасадов каменных зданий в виде цветных декоративных вставок. Во второй половине XVII века появились полихромные изразцы — изделия с несколькими цветами. Темы для узоров мастера заимствовали из легенд, преданий, печатных книг и из схожих отраслей прикладного искусства. Так же этот период стал временем расцвета эмали, ею украшали бытовые вещи, предметы церковного обихода и светские изделия. Развивались литьё и чеканка, в изготовлении серебряных изделий, ярославские мастера использовали технику чеканки высокого рельефа, а костромские — низкую чеканку и плоский растительный орнамент[13].

Искусство России XVII века – это грандиозный и противоречивый финал эпохи Древней Руси и преддверие Нового времени. В нем удивительным образом сочетались верность традиции и смелые

новаторские поиски, религиозная глубина и нарастающий светский интерес к миру, народная красочность и утонченность придворного искусства, национальная самобытность и восприятие западных веяний.

Достижения этого столетия – пышные храмы Ярославля и Москвы, изощренные иконы Строгановской школы и Ушакова, первые парсуны, сияющие эмали и изразцы – не только стали вершиной национального искусства, но и заложили основу для блестящего развития русского искусства XVIII века. Сокровища Оружейной палаты, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и музеев Ярославля, Костромы, Ростова хранят бесценное наследие этого «бунташного» и невероятно творческого века[3].

5) Искусство нового времени (XVIII век)

XVIII век в России – эпоха радикальных преобразований, затронувших все сферы жизни, включая искусство. Реформы Петра I положили начало активному заимствованию западноевропейских идей, технологий и форм. Искусство перестало быть исключительно религиозным, становясь светским, придворным, а затем и общественным. Оно превратилось в мощный инструмент государственной политики, просвещения и формирования новой национальной идентичности. Век прошел под знаком смены стилей: от петровского барокко и "аннинского" рококо через пышное елизаветинское барокко к строгому классицизму екатерининской эпохи, заложив основы для русского ампира XIX века. Центром художественной жизни становится новая столица – Санкт-Петербург.

Преобразования Петра I направили течение художественной жизни в новое русло. Процессы, обозначившиеся уже в предыдущем столетии, теперь мощно активизировались, получив радикальные, по-своему революционные импульсы. Благодаря петровским реформам именно светские, а не религиозные произведения выдвинулись на авансцену

жизни, обретая стилеобразующий смысл. Россия вошла в период своего рода ускоренного Ренессанса, стремительно усваивая опыт Возрождения и барокко.

В выстроенном по воле Петра I городе на Неве была заложена совершенно новая по сути система мира, который обустроивалась не религией, а искусством.

Излюбленным архитектурным стилем начала века было голландское барокко его сравнительно скромные по масштабу здания определили первоначальный облик Санкт-Петербурга и его дворцовых окрестностей. Иностранцы зодчие и художники заняли ведущее положение при императорском дворе, исполняя роль главных наставников в искусстве[35].

Регулярное градостроительство, до этого применявшееся в России лишь эпизодически, отныне превращается в универсальную систему. Ведущим типом зодчества окончательно становится не храм, а дворец, причём пышность дворцов последовательно возрастает. В их внешней структуре, а в особенности во внутреннем убранстве динамически-бравурная, театрализованная патетика барокко со временем включает всё больше черт рококо, стиля, выделяющегося своей особо прихотливой, жеманно-игривой грациозностью.

В сфере изобразительных искусств самым знаменательным, по своему эпохальным живописным жанром предстаёт портрет, постепенно освобождающийся от парсунной, во многом ещё иконописной манеры и обретающий чувственное одушевление. Ранние успехи в этой области выглядят на тогдашнем европейском фоне достаточно скромно, что, впрочем, не лишает их исторически-этапного значения. Развивается также и искусство портретной эмалевой миниатюры. Усиливается социальная роль гравюры, с мажорной энергией фиксирующей образы обновляющегося времени. Работы одного из самых ярких мастеров россики К. Б. Растрелли вводят и российскую скульптуру, прежде остававшуюся в тени прочих искусств, в круг творений «большого стиля»,

претендующего на универсальную нормативность. Прикладное творчество, в свою очередь, обретает государственный статус: обслуживающие императорский двор и высшую знать ремёсла и промыслы. Возникает ряд новых промыслов, в том числе ростовская финифть. Новации охватывают и церковное искусство, архитектуру его зданий, пластику и ритм его интерьеров и литургических предметов. Русская культура Просвещения достигает своего высшего расцвета в середине – 2-й половине XVIII в., в годы правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Сама культура, продолжая петровские реформы, стремится просвещать своим величием и блеском, претворяясь в образы гармонического согласия между государством и его подданным. Дворцовое строительство обретает особый пространственный размах и живописное великолепие. Роскошные городские и усадебные дворцы возводят и придворные вельможи – именно в этом русле кристаллизуется феномен усадьбы как изысканного «храма муз» среди окружающей «сельской простоты». Наряду с приезжими иностранцами всё более значительную роль играют отныне и русские зодчие. Творческой лабораторией барокко по-прежнему остаётся искусство Украины, в том числе её монастырская архитектура[23].

В 3-й четверти XVIII в. стилистические вехи сменяются: в культуре утверждаются принципы классицизма, стиля несравнимо более рационального, гармонически уравновешенного, отвергающего чрезмерную узорность и велеречивую динамику форм ради логически чётких плановых и пластических решений. Ордерную систему отныне стремятся воссоздать в её античной чистоте, однако важную роль в этом процессе играет и обращение к классицизирующим тенденциям Ренессанса. Как раз в этот период эстетика русского Просвещения обретает максимальную нормативную определённость, а градостроительство окончательно утверждается в своих новых масштабах и принципах, последовательно охватывая всю территорию империи и

осмысляя города как системы парадных, лучами расходящихся от центра ансамблей.

Вновь возрастает историко-художественное значение Москвы, где тоже возводятся монументальные здания и ансамбли, значительно обновившие ещё во многом средневековый облик старой столицы. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетически-живописных образов к гармонически-величавым, воистину градообразующим постройкам размечающим структуру целых кварталов и улиц[34].

Именно в эту эпоху сложился классический тип усадьбы, архитектура, садово-парковое и прикладное искусство, превращая усадьбу в рукотворно-природное средоточие художественной гармонии, а в историко-ретроспективном восприятии – в эстетическое олицетворение России. В связи с образованием Академии художеств устанавливается иерархия жанров, возникают жанры, прежде вообще отсутствовавшие либо представленные лишь маргинально: историческая живопись, бытовая картина, пейзаж. Но всё же средоточием самых значительных живописных новаций по-прежнему остаётся портрет, достигающий особой репрезентативной грации и тонкой проницательности, порой – яркой бравурности образов. Именно в этот период распространился новый для России жанр скульптурного надгробия. В конце 18 в. всё чётче определяются раннеромантические веяния, проступающие в причудливых формах зодчества, сочетающего стилизацию готики с древнерусскими мотивами. Сходные веяния проявились и в моде на английского типа парки со свободно-пейзажной планировкой или «нежно-меланхолические» сады. Сентиментализм предопределил образный строй многих портретов, в особенности женских. Недолгий период правления Павла I, период по-своему причудливо-романтический, значительно усиливает эти тенденции, воплотившиеся, в частности, в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, но наметившиеся ещё раньше в дворцово-парковых ансамблях в Гатчине и Павловске. Наравне с жизнью разума, в искусстве всё явственней даёт о

себе знать и жизнь души; сквозь рациональную систему, причём в творчестве одних и тех же мастеров, просматривается иррационально-мечтательная стихия[41].

Русское искусство XVIII века представляет собой важный этап в формировании национальной художественной культуры, характеризующийся развитием мастерства, расширением тематического диапазона и вступлением на путь европейских традиций. Этот период ознаменовался становлением и укреплением императорской академии художеств, появлением известных художников и архитекторов, чьи произведения сыграли значительную роль в создании дворцовых комплексов, церковных и общественных зданий. В итоге, искусство XVIII века заложило фундамент для дальнейшего развития национальной художественной традиции, сочетая богатство русской культуры с европейскими влияниями.

б) Искусство нового времени (XIX век)

Русское искусство XIX века занимает особое место в истории национальной культуры, отражая сложные социальные, политические и культурные преобразования, происходившие в этот период. В течение этого столетия происходило активное развитие различных художественных направлений, формировались новые стилистические течения и увеличивалось значение искусства как средства выражения национальной идентичности и духовных ценностей. Этот период стал временем великих достижений в живописи, скульптуре, архитектуре, а также эпохой возникновения выдающихся художников и культурных центров.

В начале XIX в. классицистское зодчество вступило в позднюю фазу, которую называют александровским классицизмом либо стилем ампир. Имперский пафос архитектурных образов действительно достиг в этот период своего максимума, после 1812 г. перекликаясь с чувством патриотического подъёма, охватившим российское общество в связи с

разгромом армии Наполеона I. Крупнейшие строительные свершения приняли вид широко распахнутых «залов славы», образно свидетельствующих как о военных триумфах государства, так и о его величии в целом. В Санкт-Петербурге эта архитектурно-пространственная система была закреплена зданиями Казанского собора, ансамбля Биржи и Адмиралтейства[38].

В целом ампирные структуры, с их мощными колоннадами на фоне гладких стен, были сдержанно-лаконичны, однако скульптура и архитектурный декор занимали в них существенное место, эффектно усиливая зрительный пафос образов. Ампир не только завершил просветительский классицизм, но и ускорил его перерождение, сближение с романтизмом, этапным в этом плане зданием явился монферрановский Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Идеи политического самоутверждения, патетика настоящего времени теперь всё чаще сменялись поэтическими грёзами об общественном идеале, который мог являться мысленному взору в различных исторических обликах. «Николаевский классицизм» уже не отличался стилистической цельностью и перестал быть всеобщей нормой; широко распространились не только антикизирующие, но и средневековые, в том числе русско-византийские, архитектурные реминисценции, программно выраженные в московском храме Христа Спасителя. Сама античность понималась теперь более конкретно, в виде «греческой» или «римской» манеры, вкупе с неоготикой, а также неоренессансом и необарокко все они составили пёстрый репертуар исторического романтизма, варьирующего свои образы в зависимости от пожеланий заказчика и функции здания. Вопреки масштабной попытке всё же вернуться к единой, хотя и изменённой норме, реальная строительная практика представляла разноликую, всё в большей мере следуя частным вкусам. При этом активно развивалась и инженерная мысль, осваивающая возможности новых конструкций и материалов.

Иерархия видов творчества резко изменилась. Живопись и графика заняли отныне по отношению к зодчеству уже не подчинённое, а равноправное положение. Идиллические образы мастеров старшего поколения, задушевно-лирические живописные и графические портреты и огромные многофигурные полотна – таким был магистральный курс романтизма в изобразительном искусстве. Сам художник порой начинал ощущать себя историческим «мессией». Но в целом романтизм был далеко не однороден: наряду с монументальными устремлениями в архитектуре и живописи закрепился и специфически камерный его вариант, близкий западноевропейскому бидермайеру и полный уютной задушевности[4].

Церковная живопись следовала классицистско-романтической стилистике, постоянно воспроизводя в иконах и росписях композиционные и колористические принципы светской картины. Однако параллельно бытовала и средневековая по духу своему, допетровская иконописная традиция, выдающийся вклад в сохранение которой внесли старообрядческие мастера. Благодаря им поддерживалось также искусство рукописной книги и религиозного художественного литья.

Высокая поэтическая воодушевлённость светского «большого стиля», окрашенного в эмоционально-романтические тона, но сохраняющего классицистский размах, позднее нередко ностальгически воспринималась как золотой век нового российского искусства. Этот золотой век ярко проявился и в прикладном творчестве, строгое единство ампирного стиля наложило неповторимый отпечаток на фарфор, стекло, каменные вазы, мебель. Наряду с парадно-декоративным направлением, проникнутый лиризмом приватной жизни. Вскоре и в этих сферах распространились историко-романтические стилизации, подражания Ренессансу, рококо, готике, мавританскому искусству. В 1830-х гг. зародилось и специфически «неорусское» декоративно-прикладное направление. Порывистая, стихийная мечтательность романтизма нашла наиболее естественное выражение в пейзаже, который лишь теперь развернулся в полную

образную силу. Художники обратили свои взоры от столичных дворцов и парков к провинции, увлечённо составляя как бы поэтическую карту огромной страны. Собственное отечество представало эстетически притягательным, причём и в ближних, и дальних своих пределах. Диалоги национальных культур обрели в эту пору невиданную активность и чуткость. Если в прошлом веке и даже ещё совсем недавно художники, приезжая в центр империи, оставляли свои родные края в провинциальной тени, то теперь, в эпоху романтических «живописных путешествий», эстетический баланс центра и регионов претерпел ощутимый сдвиг. Децентрализации культуры способствовал и тот факт, что теперь и на местах иногда возникали собственные художественные училища – такие, как первая в провинции Арзамасская художественная школа, соответствующее отделение Виленской академии или архитектурное училище в Саранске[43].

Симптомы подобного сдвига ощущались и в архитектуре. Нормативная регулярность образцового, единообразного для всей империи строительства всё чаще давала явные сбои, в особенности на Кавказе с его сложными сплетениями западных и восточных, христианских и мусульманских традиций: иногда после присоединения основной части Кавказа к России, наспех застраивались на манер военных поселений. Однако романтический историзм намечал перспективы национальных художественных возрождений, последние так или иначе поддерживали свою вековую преемственность, лучше всего сохранившуюся в небольших городках и горных селениях-крепостях. Росла известность кавказского декоративного искусства, в том числе промыслов нагорного Дагестана.

Религиозные верования в свою очередь мощно способствовали усилению локального колорита. В пределах черты оседлости, в местах компактного проживания евреев в Польше, Литве, Украине и Белоруссии развивалась иудаистская художественная культура, полная библейской символики, она, как и архитектура синагог, активно перенимала и мотивы

искусства окружающих народов. Важным фактором прикладного творчества народов Кавказа и Поволжья явилась орнаментальная стилистика, равно как и конкретные предметы, сопряжённые с мусульманской культовой практикой. В архитектуре мечетей на смену разностильной эклектике пришёл историзм, варьирующий средневековые образцы. В Бурятии свой центральноазиатский, практически не связанный с Европой язык окончательно обрело искусство местного буддизма, воплощённое в зодчестве ламаистских монастырей-дацанов, ярко раскрашенных, с китайского типа крышами с загнутыми углами, а также в столь же ярко-красочной культовой скульптуре и живописи[43].

К середине XIX в. изобразительное искусство начало уже решительно опережать зодчество по силе и широте своего общественного резонанса. Мечтательно-утопические настроения прежних лет сменялись острым чувством духовного неблагополучия и тоски. Параллельно этому и романтизм в искусстве, равно как и классицистские пережитки, всё заметнее вытеснялись стилем гораздо более драматичным, который принято называть реализмом. Стили, однако, не просто чередовались, реализм утверждался не вместо, а скорее, внутри романтизма, сохраняя его свободолобие и страстную веру в верховенство творческого воображения, но придавал всем этим свойствам гораздо более критическую направленность.

Провозвестником новых веяний выступила тиражная графика в виде карикатур и иллюстраций, публикуемых в журналах и специальных альбомах. Сатира, трагедия, бидермайеровский юмор сменяли друг друга в жанровых картинах, лучшие же из его портретов впечатляют своим острым психологизмом. В искусстве вздымалась целая волна противоречивых чувств и мыслей, вскоре устремившаяся по руслу, проложенному Товариществом передвижных художественных выставок. Организованное в 1870 г. под знаменем борьбы с отвлечёнными от реальной жизни академическими программами, оно устраивало

экспозиции с участием лучших российских мастеров того времени, причём выставки эти проходили не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в крупнейших городах русской провинции. Благодаря этому живопись, всё активнее апеллирующая к публике, стала самоценным публицистическим.

Центральное место на выставках передвижников заняли жанрово-бытовые мотивы, явившие в совокупности своей как бы «всю Россию», запечатлённую в её многоликой повседневности. Обновились концепции религиозной живописи, исторической картины и портрета, в самых характерных своих образцах все они теперь обращались к зрителю с вопросом, порой нелёгким, даже мучительным, предполагавшим активное духовное соучастие. Проникновенно-лирическими или эпическими настроениями обогатились пейзажные образы. Большие мастера всё чаще исполняли роль «властителей дум». Позднеромантическая стилистика передвижников вкупе с навыками натуральной школы с годами включала в себя всё больше черт импрессионизма. У ряда передвижников, проявилось предзнаменование символизма с его поэтикой волнующей тайны, проступающей сквозь внешнеэмпирические покровы бытия. Предчувствия символизма проступили и в живописи в целом. Тот же курс наметился и в скульптуре: если в основном в ней преобладал романтизм, то позднее всецело символистично и обращено к «вечным тайнам» жизни.

Архитектура середины – 2-й половины XIX в. развивалась скорее вширь, чем вглубь, активно варьируя разные исторические стили и осваивая новые строительные приёмы. Резко усилилось пространственное значение структур, регулирующих движение больших людских масс. Решающим фактором всё чаще оказывались не соображения государственного престижа, а личная предпринимательская инициатива, о чём свидетельствуют многочисленные доходные дома, резко вклинивающиеся в силуэты городов[19].

Выбор стиля, в свою очередь, всё чаще диктовался личными или социально-групповыми пристрастиями: русский стиль распался на

неофициально-либеральный и официальный варианты. Первый воплотился в выставочных павильонах, а также в небольших частных домах, имитирующих строительные и орнаментальные приёмы крестьянского искусства. Для второго, обычно именуемого «стилем Александра III», типичны более парадные и величавые образы, воспроизводящие характерные черты национального зодчества XVII в.

Декоративно-прикладные изделия всё чаще являли собой не просто исторические ретроспекции, а изысканные мозаики разных эпох. Диалог фольклора и «высоких стилей» представал всё более оживлённым. Но в целом промышленный прогресс, внося много новшеств, всё резче нарушал границы декоративного фольклора, сближая его с коммерческим китчем. Поэтому заботы о возвышении статуса художественной промышленности вышли на первый план, приведя к эпохальным общестиллистическим сдвигам.

В 1870–1890-х гг. в России возникли первые центры модернизма, «нового искусства», важнейшими направлениями которого явились импрессионизм, символизм и модерн. Российский импрессионизм не был специфически групповым течением, он лишь ярко преломился в творчестве многих, в том числе и некоторых крупных, мастеров рубежа эпох. Символизм предстал по сути почти синонимом модерна, наполнив его поэтическим содержанием, последний же ввёл это содержание в сферы конкретных видов искусства, в том числе архитектуры и прикладного творчества.

Первый центр новых художественных исканий сложился в 1870-х годах в Абрамцеве, здесь доминировал интерес к средневековой и более древней, ещё языческой старине, выразившийся, не считая станкового творчества, в неорусских постройках, в стремлении возродить исконную красоту крестьянских художественных промыслов. Вторым важнейшим центром стало петербургское объединение «Мир искусства», образовавшееся в 1898 году на базе дружеского кружка, в их среде

преобладали скорее западнические вкусы, а идеалом считался век Просвещения с его театрализованно-грациозной и лукавой культурой[40].

Все виды и жанры искусства впечатляюще преобразились, синтетически совместившись. Лучшие мастера рубежа веков, не просто доводили до высшего совершенства какой-то один излюбленный тип картины, но стремились преобразить язык живописи и графики в целом, придав ему самоценное, как бы равноправное сюжету, драматически-грозное или лиричное обаяние. Исторический жанр сблизился с фольклором, бытовой картиной, а также с религиозной живописью, в том числе иконописной и монументальной. В исторических же образах петербургских мирискусников возобладала острая ирония, гротеск нередко совмещался с эротикой и трагическим отчуждением.

Романтико-символистские и импрессионистские тенденции самобытно претворились в лирическом «пейзаже настроения». Пейзаж и другие жанры всё чаще обретали подобие зримой легенды, как в меланхолически «потусторонних» усадебных образах. В скульптуре темпераментный импрессионизм послужил основой для символистских поисков.

«Новая архитектура», т. е. уже не неорусские её преддверия, а собственно модерн, тесно сблизилась с изобразительным и декоративным искусством. В отличие от архитектурного романтизма и характерных для того времени неоклассических и прочих ретровариаций, она как бы переплавляла стили прошлого, получив в результате целостный и совершенно необычный, экстравагантный феномен, где на смену ордерным системам пришло биоморфное начало, следующее ритмам первозданной природы, хотя и с массой исторических, но несравнимо более свободных, чем в романтизме, порой полуфантастических ассоциаций. В постройках возобладали криволинейные, словно перетекающие одна в другую пространственные конфигурации, а в их декоре – мотивы зыбкой природной стихийности, явленной в процессе становления и роста[43].

Вся духовная атмосфера модерна с его «борьбой за стиль» благоприятствовала успехам декоративно-прикладных видов творчества и дизайна. Свойственные символизму и модерну утопические чаяния, страстная вера в духовно преображающие функции искусства проявлялись во всех видах творчества. Но эстетические утопии были неразрывно сопряжены с красотой упадка, декаданса, острым сознанием исторической обречённости. Совпадая с ранними фазами российской массовой культуры, модерн охватил и все виды тиражной графики, от рекламы до масс-медиадизайна в целом. Когда революция началась, часть виднейших мастеров нового искусства встали на её сторону, помещая свои политические карикатуры в леворадикальных журналах типа «Жупел» и «Адская почта», открытая или потаённая революционная символика проступила и во многих станковых произведениях. Искусство Серебряного века отражало роковые разломы и трагические противоречия реального бытия.

В период между двух революций произошла революция и в российском искусстве, на авансцену «прекрасной эпохи» выдвинулся авангард. Сложившись в русле модерна, он тем не менее вскоре встал в резкую оппозицию к нему, а тем более и к другим, более консервативным стилям: все они казались ему слишком косными, обременёнными «грузом веков». Всемерно возросла роль самоценных красок, линий, ритмов, последовательно слагавшихся в свой трансфизический мир, или мир «четвёртого измерения».

Развиваясь практически в том же темпе, что и в искусстве Западной Европы, российский авангард быстро проделал стремительную эволюцию, двигаясь, однако же, путём тоже достаточно «самовитым». Так, фовизм и кубизм, этапные для Запада, здесь сыграли лишь роль пробных, быстро усвоенных уроков, зато особо важное значение обрёл специфически российский кубофутуризм, сам же футуризм и неразрывно сопряжённый с

ним абстракционизм разрослись в масштабные духовные феномены, в ряде случаев опережающие аналогичного рода западные начинания[42].

XIX век стал эпохой значительных преобразований и высочайших достижений в русском искусстве. Развитие новых художественных школ, яркие представители и богатство творческих экспериментов способствовали формированию уникального национального стиля, сочетающего традиционные ценности и инновационные идеи. Искусство этого века отражало духовные, социальные и исторические процессы, происходившие в России, и сыграло важную роль в формировании культурного наследия страны. Благодаря своим талантам и поискам русские художники внесли существенный вклад в мировую художественную сокровищницу, сделав XIX век ключевым этапом в развитии национальной идентичности и культуры.

3.3. Критерии оформления и дизайна учебных материалов

Оформление учебных пособий играет важную роль в процессе обучения, дизайн способствует лучшему усвоению материала, помогает студентам лучше ориентироваться в информации и делает процесс обучения более увлекательным. В процессе работы над оформлением решаются вопросы о размещении, характере и количестве плакатов. Если издание изобилует иллюстрациями, необходимо разработать проект с учетом стиля оформления и его взаимосвязи со всеми частями составляющих содержания[50].

Первое, на что следует обратить внимание при оформлении учебных пособий- это читабельность текста, он должен быть написан четкими и легко читаемыми шрифтами, с достаточным интервалом между строками и адекватным размером шрифта. Размер шрифта должен быть не менее 12 пт, чтобы обеспечить легкость чтения текста. Также важно использовать различные стили шрифтов для выделения заголовков, подзаголовков, ключевых и важных слов. Это поможет детям быстрее находить нужную

информацию и улучшит восприятие текста. Для облегчения восприятия учебного материала также следует использовать различные цветовые решения. Цвета помогают выделить важную информацию, оформить отдельные блоки текста, выделить ключевые слова или термины. Однако при использовании цвета следует быть осторожным и не перегружать страницы яркими и насыщенными цветами, так как это может негативно сказаться на восприятии текста и утомить зрение учеников.

Очень важной частью оформления плакатов является использование иллюстративного материала. Иллюстрации, схемы, диаграммы и другие графические элементы способствуют лучшему усвоению информации и делают учебный материал более привлекательным. При выборе иллюстративного материала следует учитывать его соответствие теме и контексту, а также качество изображения. Важно, чтобы иллюстративный материал был четким и информативным, чтобы не создавать путаницы и не вводить в заблуждение зрителя.

Кроме того, графические пособия должны иметь строгую и логичную структуру. Текст следует разбивать на небольшие блоки, снабжая их заголовками и подзаголовками. Это позволит детской аудитории лучше ориентироваться в материале и быстрее находить нужную информацию.

Оформление дизайна для визуальных учебных материалов - это важный аспект, который влияет на успешность обучения. Хороший дизайн поможет сделать материал более понятным, доступным и интересным для учеников, и способствует лучшему усвоению информации[32].

3.4. Технология разработки учебных плакатов

Разработка учебных плакатов — это комплексный процесс, включающий этапы планирования, проектирования, создания и оценки результата[21].

Первым делом необходимо определение образовательных целей, для достижения которых предназначен плакат и выделение ключевой информации, которую необходимо донести до учащихся.

Вторым важным аспектом в разработке методических материалов является исследование аудитории, определение возрастных особенностей, уровня подготовки. После выявления данных о возрастной группе учащихся происходит адаптация содержания и дизайна материалов под особенности восприятия учащихся.

Третьим этапом технологии разработки является определение тематики и выбор данных содержащихся в плакате, которые должны полностью соответствовать учебной программе и информации преподаваемой на уроке, анализ существующих визуальных материалов и учебных пособий, а так же структурирование всех выбранных текстовых материалов, для определения логической последовательности, разделов и выделения ключевых моментов.

Проектирование макетов будущих плакатов, разработка предварительного эскиза с учетом композиции и расположения всех элементов, выделение информационных блоков, выбор цветового и шрифтового решения, а также подбор иллюстраций подходящих к тематике, является следующим этапом для создания визуальных учебных материалов.

Пятым этапом технологии создания определяется разработка оформления с использованием графических редакторов, обеспечение читаемости текста на плакате и наглядности предоставленной визуальной составляющей.

Предпоследним этапом является проверка и редактирование макетов, корректировка текста, получение обратной связи и внесение правок для улучшения визуальной и информационной направленности учебных материалов

К завершающему этапу разработки относится подготовка файлов к печати, выбор подходящих для нее материалов, сама печать и передача готового материала для дальнейшей эксплуатации по назначению.

Эта технология позволяет создавать информативные, привлекательные и эффективные учебные плакаты, способствующие лучшему усвоению учебного материала учащимися[18].

3.5. Создание серии учебных плакатов по истории искусств для детской школы искусств

При разработке учебных плакатов по истории русского искусства необходимо учитывать, что представленная информация должна быть четко изложена и точно соответствовать теме.

После изучения принципов создания методических материалов и особенностей их оформления, а также выявления запросов заказчика, было принято решение о создании шести плакатов, посвященных следующим периодам отечественного искусства:

- Киевская Русь;
- Новгородская Русь;
- Московская Русь;
- Русское искусство 17 века;
- Искусство нового времени 18 века;
- Искусство нового времени 19 века.

Разрабатывая серию плакатов важно учесть, что все материалы должны быть объединены между собой концепцией, композицией, стилистическими и графическими решениями.

Перед созданием основной части диплома важно проанализировать целевую аудиторию, для данной серии плакатов ей являются дети обучающиеся в школе искусств, они составляют градацию возраста от 10 до 16 лет. Очень важно выявить особенности восприятия целевой аудитории и учитывать их при создании плакатов, делая содержание

понятным и интересным, приближая сложные темы к детскому пониманию.

Продумав основную концепцию серии методических материалов важно отсмотреть существующие аналоги на данную тему, выявить их особенности, проанализировать стили и приемы визуализации, для лучшего проникновения в тематику создания плакатов и разработки наиболее актуальных и графически привлекательных вариантов.

Проанализировав существующие материалы и изучив методические пособия, а также критерии по созданию плакатов, приступаем к практической части выпускной квалификационной работы.

Подбор информационных блоков и визуального сопровождения подходящего по концепции к каждому отдельному плакату и преобразование информации для детской аудитории, составление схем для структурирования передаваемых данных. Визуально-методические пособия должны быть логичными, последовательными и легко запоминающимися.

Продумав концептуальную составляющую плакатов переходим к разработке визуальной составляющей, разрабатываем эскизы и определяем стилистику проходящую через все плакаты и общую композицию. В эскизе производим компоновку всех подобранных материалов, подбираем цветовое и шрифтовое наполнение, пробуем различные графические решения.

Для дальнейшей разработки использовались графические редакторы, такие как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

В качестве основополагающего визуального образа были выбраны важные для разных этапов личности, которые являются яркими представителями и отсылают к определенному временному отрезку, для каждого плаката это один человек. Еще одним ярким графическим решением стало использование орнаментальных вставок, усложняющихся от плаката к плакату показывая развитие искусства с течением времени.

В полученные в ходе всех подборов и разработок плакаты вносим корректировки и правки, для улучшения созданных разработок и получения итоговых вариантов учебных визуальных пособий.

После согласования всех вариантов важным этапом становится подготовка всех материалов к печати для дальнейшего использования в детской школе искусств им. И.О. Дунаевского.

Серия плакатов является наглядным пособием по истории русского искусства и может использоваться в учебном процессе для целевой аудитории школьного возраста. Методические плакаты могут быть наглядными помощниками преподавателю, способствуя успешному проведению занятий по этим темам.

Данная серия учебных материалов- это увлекательное путешествие в мир искусства, которое не только обогатит знания учеников, но и вдохновит их на дальнейшее творчество.[Приложение Б.1, Б.2, Б.3, Б.4, Б.5, Б.6]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения данной дипломной работы была разработана серия учебных плакатов по истории искусств, предназначенная для использования в МБУДО “ДШИ им. И.О. Дунаевского”. Проведённый анализ учебных программ, особенностей восприятия информации детьми школьного возраста, а также изучение современных методов обучения искусству позволили сформировать концепцию и реализовать серию плакатов, способных повысить интерес и усвоение учебного материала.

Одной из ключевых задач являлось создание ярких, запоминающихся и доступных для понимания плакатов, способных стимулировать любознательность и мотивацию к изучению истории искусств. В процессе работы был учтён возрастной уровень аудитории, что отразилось в использовании насыщенной цветовой палитры, крупных шрифтов, простых и понятных для восприятия графических элементов и минимализме в текстовой информации. Такой подход обеспечил эффективность передачи знаний и создал условия для самостоятельного изучения и повторения пройденного материала, способствуя более глубокому усвоению исторического контекста и развитию интереса к культуре своей страны.

Плюсом так же является то, что плакаты можно использовать как самостоятельный учебный материал или в качестве дополнения к традиционной программе обучения.

Созданные учебные плакаты прошли этап критической оценки и были дополнены с учетом замечаний и предложений педагогов и специалистов по искусствоведению. В результате был сформирован комплект, который отвечает современным требованиям к учебным материалам, стимулирует визуальную память и способствует развитию познавательных интересов у детей.

В целом, реализованный проект подтвердил свою актуальность и практическую ценность. Создание серии учебных плакатов позволило

объединить современные методы визуализации информации с требованиями к образованию в области истории искусств. Такой подход способствует не только усвоению знаний, но и развитию творческого мышления, эстетического восприятия и интереса к культуре.

Созданные учебные плакаты по истории искусств являются важным учебно-методическим инструментом, способствующим более раннему и качественному знакомству детей с богатым наследием отечественной культуры. Их использование поможет сформировать у учащихся ценностное отношение к искусству, развить эстетический вкус и подготовить основу для дальнейшего профессионального и личностного развития в области искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Античное искусство: Очерки. - М.: Дет. Лит.,(Библиотечная серия), 1988 г. - 256с.
2. Архитектура XVII века. [Электронный ресурс]
URL:<https://sites.google.com/view/русская-культура-xvii-века/архитектура-xvii-века> (дата обращения: 14.04.2025)
3. Архитектура и живопись XVII века. Переходная эпоха. [Электронный ресурс] URL:
<https://u3a.itmo.ru/documents/iskusstvo/theme15.pdf>.
4. Архитектура, скульптура и живопись в первой половине XIXв. [Электронный ресурс] URL:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/architectura-skulptura-i-zhivopis-v-pervoi-polovine-xlx_v?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 30.05.2025)
5. Бацманова А.И., Иванова Д.К. Искусство плаката в СССР // Бизнес и дизайн ревью, 2021. URL: <https://obe.ru/journal/vypusk-2021-1-mart/batsmanova-a-i-ivanova-d-k-iskusstvo-plakata-v-sssr/>
6. Будникова Е. Ю. Лекция 6. Художественная культура Киевской Руси. [Электронный ресурс] URL: <https://multiurok.ru/files/leksiia-6-khudozhestvennaia-kultura-kievskoi-rusi.html> (дата обращения: 28.04.2025)
7. Булкин В.А. Новгород. Архитектурные памятники XI-XVII вв. - Л.: Лениздат, 1979, 127с.
8. Вартанов, А. С. Плакат как явление искусства XX века. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. — 256 с.
9. Визуализация учебной информации как неотъемлемая часть процесса обучения. URL: <https://infourok.ru/vizualizaciya-uchebnojinformacii-kak-neotemlemaya-chast-processa-obucheniya-4022398.html>

10. Володева, М. Г. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства учащимися разных возрастных категорий. [Электронный ресурс] URL: <https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2024/10/12/metodicheskoe-soobshchenie-osobennosti> (дата обращения: 19.03.2025)
11. Колпакова Г. Искусство Древней Руси. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/iskusstvo-drevnej-rusii-domongolskij-period/1 (дата обращения: 19.04.2025)
12. Герасимов В. А. "История искусства: учебник для школ искусств". — Москва: Просвещение, 2010. — 52 с.
13. Декоративно-прикладное искусство. [Электронный ресурс] URL: <https://www.yaklass.ru/p/history/7-klass/kultura-i-byt-v-xvii-v-6822199/iskusstvo-6892972/re-cbc623c3-8df5-41bc-bc20-2742b8d05570> (дата обращения: 01.04.2025)
14. Доронина Л. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ XX В. [Электронный ресурс] URL: <https://infourok.ru/ispolzovanie-istoricheskikh-plakatov-pri-izuchenii-otechestvennoj-istorii-xx-v-v-starshej-shkole-4979989.html/> (дата обращения: 03.05.2025)
15. Живопись XVII века. [Электронный ресурс] URL: <https://sites.google.com/view/natalykovaleva/русская-культура-xvii-века/живопись-xvii-века> (дата обращения: 23.05.2025)
16. Искусство Древней Руси — уникальный сплав языческих традиций восточных славян и византийского влияния. [Электронный ресурс] URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/iskusstvo-drevnej-rusii> (дата обращения: 17.04.2025)
17. История изобразительного искусства: Методическое пособие по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

- программе в области изобразительного искусства «Живопись». — Санкт-Петербург, 2018. — 91 с.
18. Как создать плакат? [Электронный ресурс]
URL:<https://www.shad.ru/publikacii/kak-sozdat-plakat/> (дата обращения: 05.05.2025)
19. Кокошвили Ю.А. Реферативная работа: «Русское искусство в XIX веке». [Электронный ресурс]
URL:<https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2014/01/16/referativnaya-rabota-russkoe-iskusstvo-v-xix>
(дата обращения: 21.05.2025)
20. Коленкина, И. Н. Визуализация в обучении. [Электронный ресурс]
URL:<http://lib.teacher.msu.ru/pub/3052> (дата обращения: 09.04.2025)
21. Косухин А. А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПЛАКАТА СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. [Электронный ресурс] URL: <https://edu-time.ru/pub/148179>(дата обращения: 10.04.2025)
22. Корчагина Н.В. ”Основы древнерусского искусства. Древнерусская архитектура.”, учебное пособие - Саратов, 2018г, 83с.
23. Культура народов России в XVIII в.: архитектура, скульптура и живопись. [Электронный ресурс]
URL:https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-narodov-givopis-skulptura?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 19.05.2025)
24. Культурное развитие русских земель и княжеств. [Электронный ресурс] URL:https://ru.ruwiki.ru/wiki/Культурное_развитие_русских_земель_и_княжеств? (дата обращения: 02.05.2025)
25. Станишевская Л. С., Левковская Е. С. Визуальные коммуникации в дизайне : учебно-методическое пособие — Благовещенск : АМГУ, 2017. 60 с.

26. Методика преподавания. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по специальности 2101 / Под ред. З. Я. Рез. М., 1977г, 105с.
27. Московская школа (древнерусское искусство). [Электронный ресурс] URL:[https://ru.ruwiki.ru/wiki/Московская_школа_\(древнерусское_искусство\)](https://ru.ruwiki.ru/wiki/Московская_школа_(древнерусское_искусство)) (дата обращения: 11.05.2025)
28. Московская школа (древнерусское искусство). [Электронный ресурс] URL:[https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_школа_\(древнерусское_искусство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_школа_(древнерусское_искусство)) (дата обращения: 11.05.2025)
29. МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. [Электронный ресурс] URL:https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2233287 (дата обращения: 11.05.2025)
30. Новгородская школа. Статья. [Электронный ресурс] URL: <https://bigenc.ru/c/novgorodskaja-shkola-bb40> (дата обращения: 08.05.2025)
31. Новый язык изобразительного русского искусства XVII века. [Электронный ресурс] URL:https://culture15-17.fandom.com/ru/wiki/Новый_язык_изобразительного_русского_искусства_XVII_века. (дата обращения: 14.05.2025)
32. Оформление дизайна для учебных пособий и учебников. [Электронный ресурс] URL: <https://smm-agentstvo.ru/blog/oformlenie-dizaina-dlia-ucebnyx-posobii-i-ucebnikov/> (дата обращения: 22.04.2025)
33. Помигуева, Е. А. История искусства: учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов специальностей 261001 – Художественная обработка материалов, 031401 – Культурология / Е. А. Помигуева. – Таганрог, 2007. – 56с.
34. Россия. Искусство и культура. Искусство. 18 в. [Электронный ресурс] URL:<https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo-i-kul-tura-iskusstvo-18-v-937d5f> (дата обращения: 25.05.2025)

35. Россия. Искусство и культура. Искусство. 18 в. [Электронный ресурс] URL:<https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo-i-kul-tura-iskusstvo-18-v-937d5f> (дата обращения: 25.05.2025)
36. Россия. Искусство и культура. Искусство. 19 – начало 20 вв. [Электронный ресурс] URL: <https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo-i-kul-tura-iskusstvo-19-nachalo-20-vv-c47d59> (дата обращения: 26.05.2025)
37. Россия. Искусство и культура. Искусство. 19 – начало 20 вв. [Электронный ресурс] URL: <https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo-i-kul-tura-iskusstvo-19-nachalo-20-vv-c47d59> (дата обращения: 26.05.2025)
38. Россия. Искусство и культура. Искусство. 19 – начало 20 вв. [Электронный ресурс] URL:<https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo-i-kul-tura-iskusstvo-19-nachalo-20-vv-c47d59> (дата обращения: 26.05.2025)
39. Рубинчик А.Л. Живопись соцреализма в советских открытках. Альбом - каталог - М.: ООО “Магма”, 2008. - 200с.
40. РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ 19 ВЕКА: ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ, ЖАНРЫ И МАСТЕРА. [Электронный ресурс] URL: <https://collectart.ru/posts/14-russkaya-zhivopis-19-veka-istoriya-razvitie-zhanry-i-mastera> (дата обращения: 27.05.2025)
41. Русское искусство XVIII в. [Электронный ресурс] URL:https://dshizel.klgd.muzkult.ru/media/2021/10/10/1305678103/Russkoe_iskusstvo_18_veka.pdf. (дата обращения: 25.05.2025)
42. Русское искусство второй половины 19 века. [Электронный ресурс] URL:<https://my.tretyakov.ru/app/compilations/recommend/42642/?pageNumber=1>. (дата обращения: 26.05.2025)
43. Русское искусство первой половины XIX века. [Электронный ресурс] URL:<https://libq.ru/articles/istorija-iskusstv/iskusstvo-pervoj-poloviny-xix-veka/>. (дата обращения: 26.05.2025)
44. Регинская Н.В. Иконография святых воинов. Традиция и современность. - СПб.,2015. - 190 с.

45. Смирнов П. В. "Путеводитель по истории русского искусства". — Москва: Академический проект, 2015.
46. Тарабуко, Н. И. Плакат: конспект лекций для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» и слушателей ФПК и ПК специальности 1-19 01 71 «Дизайн графический» / Н. И. Тарабуко. — Витебск, 2020. 60 с.
47. Тарабуко, Н. И. Плакат: конспект лекций для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» и слушателей ФПК и ПК специальности 1-19 01 71 «Дизайн графический» / Н. И. Тарабуко. — Витебск, 2020. 60 с.
48. Тарабуко, Н. И. Плакат: конспект лекций для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» и слушателей ФПК и ПК специальности 1-19 01 71 «Дизайн графический» / Н. И. Тарабуко. — Витебск, 2020. — 60 с.
49. Типы плакатов, которые вы должны знать: мотивационные, рекламные, информационные, образовательные. [Электронный ресурс] URL: <https://reklama-cmyk.ru/poligrafija-obo-vsyom/typy-plakatov-kotorye-vy-dolzhen-znat-motivacionnye-reklamnye-informacionnye-obrazovatelnye/> (дата обращения: 23.04.2025)
50. Требования к оформлению учебных пособий. [Электронный ресурс] URL: https://studwood.net/2512470/zhurnalistika/trebovaniya_oformleniya_u_uchebnyh_posobiy (дата обращения: 30.04.2025)
51. Шаповалова А. Н. Средневековое искусство Великого Новгорода. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovoe-iskusstvo-velikogo-novgoroda> (дата обращения: 16.05.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение А.1

The China

中国

The name 'China' comes from the Sanskrit Cina (derived from the name of the Chinese Qin Dynasty, pronounced 'Chin') which was translated as 'Cin' by the Persians and seems to have become popularized through trade along the Silk Road. China is one of the world's oldest continuous civilizations that began around 1500 BC.

5,250 km - East to West
5,500 km - North to South
20,000 km land border
14,000 km shoreline

Some notable inventions

- Compass invented by the Chinese during the Han Dynasty back in 206 BC. It was later adapted for navigational purposes by the Song.
- Paper made first under the Chinese Han Dynasty in AD 105.
- Seismograph invented by Zhang Heng in the early second century AD. It allowed him to make a record of earthquakes.
- Gunpowder was discovered by a person who practiced alchemy in 600 AD during the Tang Dynasty.
- Acupuncture was invented in China before 2000 BC. It was used to cure various diseases and pains.
- Tea made of crushed dried tea leaves. The first tea was drunk by a Chinese Emperor.
- Silk, one of the oldest fibers originated in China as early as 6,000 years ago in ancient times. Silk was a very important item made in China.

China is a vast country with a huge range of terrains and climates within it: mountains, deserts and coastlands and above all, the great river systems of China, the Yellow River to the north and the Yangtze to the south. All these have helped shape Chinese civilization.

Confucianism as the foundation of the Chinese religion

Confucianism is a philosophy and belief system from ancient China, which laid the foundation for much of Chinese culture. Confucius was a philosopher and teacher who lived from 551 to 479 B.C.E.

The Silk Road

Interestingly, the ancient Greek word for China is "Seres," which literally means "the land of silk." The Silk Road was a network of trade routes connecting China and the Far East with the Middle East and Europe. Established when the Han Dynasty in China officially opened trade with the West in 130 B.C., although it's been nearly 600 years since the Silk Road has been used for international trade, the routes had a lasting impact on commerce, culture and history that resonates even today.

The Dynasties of China

1. Xia Dynasty (2070 BC - approximately 1600 BC)
2. Shang Dynasty (1600 BC-1046 BC)
3. Western Zhou Dynasty (1046 BC - 771 BC)
4. Eastern Zhou Dynasty (771 BC - 256 BC)
5. Qin Dynasty (221BC-207BC)
6. Han Dynasty (206BC-220AD)
7. Wei Jin and the Southern and Northern Dynasties(AD 266-589)
8. Sui Dynasty (581-618)
9. Tang Dynasty (618-907)
10. Five Dynasties and Ten Kingdoms (907-979)
11. Song Dynasty (960-1279)
12. Yuan Dynasty (1271-1368)
13. Ming Dynasty (1368-1644)
14. Qing Dynasty (1644-1911)

The Geography of the Ancient Chinese Civilization

YELLOW RIVER REGION

The civilization of ancient China first developed in the Yellow River Region of northern China, in the third and second millennia BCE. Throughout the ancient period of China's history it formed the heart of the Chinese world, and it was from here that Chinese civilization spread out across the rest of China.

YANGTZE VALLEY

To the south, the great Yangtze Valley, with its warm, wet climate, was the first area in the world where rice was grown, sometime before 5000 BCE. Rice is one of the most nutritious plants in the world. From this region rice cultivation spread far and wide across southern China and into south-east Asia.

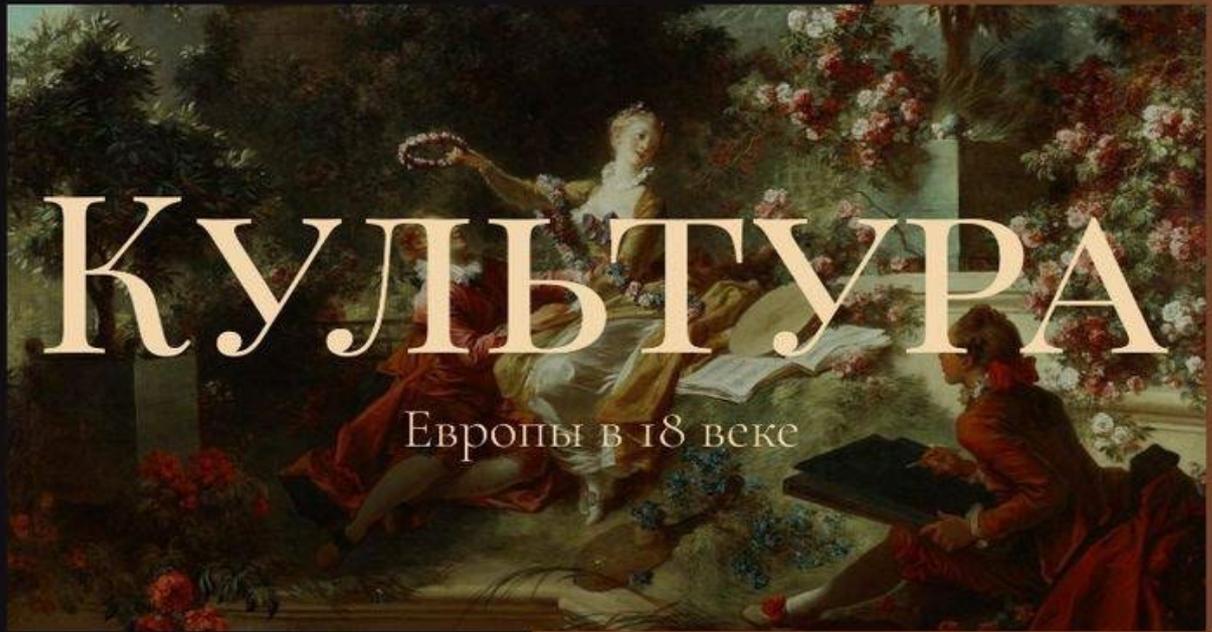
THE GREAT WALL OF CHINA

One of the Seven Wonders of the World, The Great Wall of China is the longest man-made structure ever designed or built in history. The Great Wall of China was built to serve as defense against enemy attack from nomadic tribes north of China. It also served to protect the trade route across China.

Scan for References

Some Foods for Thought

China is one of the few countries that developed agriculture and culturally during the earliest stages of world civilization. It has the largest population of any country in the world and is the largest country in Asia. Almost entirely encompassing the East Asian landmass, China has the longest continuous history of any country in the world, having had over 3,500 years of written history, and over 1,000 years of China's civilization was still

КУЛЬТУРА

Европы в 18 веке

ЖИВОПИСЬ

Европейская живопись 18-го столетия характеризуется тремя основными стилями: **БАРОККО**, **РОКОКО** и **НЕОКЛАССИЦИЗМ**.

Искусство БАРОККО свойственны смелые контрасты масштабов, света и тени, цвета, соединяющие реальность и фантазию. В живописи преобладают композиции на религиозные или мифологические темы, парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров.

За стилем барокко следует **СТИЛЬ РОКОКО**. Стили рококо зародились во Франции, и тогда как барокко тяготеет к монументальной торжественности, рококо предпочитает изысканность и легкость. Темные цвета и темная палитра сменяются светлыми, преобладают тоновые, розовыми, голубыми, желтыми, с большим количеством белых деталей.

САМОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ, которыми и увенчается 18-й век. Этому стилю присуща обращение к античности, возвращение к симметрии. В живописи выделяются А. В. Мэнс и Жак-Луи Давид.

БАРОККО
АРИСТОТЕЛИС
1632-1675

РОКОКО
А. В. МЭНС
1733-1805

НЕОКЛАССИЦИЗМ
ЖАК-ЛУИ ДАВИД
1748-1825

БАРОККО
А. В. МЭНС
1733-1805

КЛАССИЦИЗМ
ЖАК-ЛУИ ДАВИД
1748-1825

РОКОКО
ЖАК-ЛУИ ДАВИД
1748-1825

АРХИТЕКТУРА

Художественная культура XVIII века продолжает традиции XVII века, развивая **БАРОККО** и **РОКОКО**.

Барокко характеризуется увлеченностью жизнью и индивидуализмом, тогда как классицизм фокусируется на общности и упорядоченности. Основными стилями XVIII века являются **барокко**, **рококо** и **неоклассицизм**.

В культуре остаются сложными формами, изобилием скульптур, декоративными колоннами и контрастными цветами, в России популярны красивые фасады с вычурными украшениями.

РОКОКО, преобладающий в второй половине века, характеризуется историчностью и широким, симметричными композициями, сдержанностью в оформлении и регулярной планировкой.

Рокко зародился как интерьерный стиль, объединяющий архитектуру, живопись и скульптуру. Интерьеры рококо создаются для комфортной среды, способствующей погружению в внутренний мир. Свойства произведений рококо включают тонкость содержания, эстетическую полноту мифологические сцены, декоративность и камерность.

СКУЛЬПТУРА

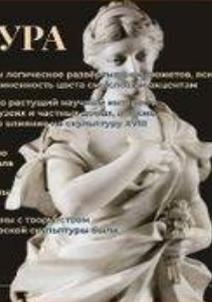
Рельефы и фронтоны в искусстве. Для этого стиля характерны логические разрывы, движение, всякая несбалансированная композиция, четкая модельерова форма, подлинность цвета скульптурных композиций.

В искусстве 18-го века преобладают. Художественное движение отражало растущий интерес к классической древности. Драматичность античной скульптуры и мрамор и частая форма, в которой скульпторы стремились к созданию идеальной формы.

РАСЧЕТ и **УПОРЯДОЧЕННОСТЬ** в искусстве. Это позволило скульпторам изображать обнаженное тело, в котором преобладали греческие и римские формы.

ЖАК-ЛУИ ДАВИД, **ЖАК-ЛУИ ДАВИД**. Также были распространены парадные портреты.

Давид и **Жако** после 1789-го года в искусстве. Они связаны с творчеством Жако-Луи Давида (1748-1825), но главным фигурантом французского искусства были Этьенн Фальконе и Жан-Антуан Гуаго (1741-1820).

ЖАН-АНТУАН ГУАГО-ДАННА

ПРИНЦЕССА ДЕ АНЖИ-ЖАН-ЖАК ДАВИД

МЕРКУРИЙ, ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙ САНДАЛИИ, ЖАК-БАТИСТ ПИГАЛЬ

YA.SEGYN@YANDEX.RU

Leonardo da Vinci was born on April 15, 1452, in Vinci, a small town in Tuscany, Italy. He died on May 2, 1519, in Amboise, France. He spent his last years under the patronage of King Francis I of France, and he passed away at the age of 67.

Leonardo da Vinci's impact can still be felt in various fields today. He didn't just excel in one area but seamlessly integrated art, science, engineering, and anatomy into a coherent vision. His work exemplifies the importance of curiosity, observation, and interdisciplinary thinking, making him one of the most extraordinary game changers in human history.

The Last Supper (1495-1498): This fresco redefined religious art by capturing the emotional intensity of Christ's final meal with his disciples. It introduced innovative techniques in perspective and composition, influencing future art.

Mona Lisa (1503-1506): One of the most famous and studied paintings in the world, noted for its enigmatic expression, mastery of light, and depth of character.

Anatomy and Human Body Structures
Anatomical Drawings: Da Vinci conducted detailed dissections of human cadavers to study the body's structure. His sketches of the human skeleton, muscles, and organs were far ahead of his time, contributing to the development of modern anatomy.

Machines and Devices: Da Vinci sketched hundreds of designs for inventions, including early concepts for the helicopter, tank, bridge, and scuba diving suit. Many of these ideas were not technologically feasible in his time but showcased his visionary thinking.

Flying Machines: Inspired by his study of birds and human anatomy, he conceptualized various flying machines, including a glider and a helicopter, long before powered flight became possible.

Water Systems and Hydraulics: Da Vinci designed numerous machines for water transportation and hydraulic systems, including early designs for water mills and canals that would later influence modern engineering.

Engineering & Inventions

ESTILO ARQUITECTÓNICO BARROCO

FRONTÓN QUEBRADO

Representación escabridamente con estas formas, y que se hizo de barroco precisamente cuando en la época, por lo tanto, un frontón quebrado, lleva incorporado con la arquitectura barroca.

MONUMENTALIDAD

En la arquitectura barroca hay un interés por la monumentalidad, como expresión del poder de la Iglesia Católica.

PLANTAS

El barroco introduce las líneas curvas que dan una sensación de movimiento al edificio y favorecen una mayor plasticidad y belleza.

CUPULAS

Las cúpulas barrocas son una gran importancia tanto en los interiores como en las exteriores, dando así el elemento formador y organizador del espacio.

MATERIALES

PIEDRA
MÁRMOL
LADRILLO
YESO
BRONCE

BALAUSTRADA

La balaustrada, elemento de la decoración de la arquitectura barroca, es un símbolo de monumentalidad.

CORNISA

El voladizo, elemento de la decoración de la arquitectura barroca, es un símbolo de monumentalidad.

FORMAS DEL ESTILO BARROCO

Las formas de estilo barroco son las que se caracterizan por ser más curvas y más ornamentadas, dando lugar a una completa decoración de las fachadas y interiores de las iglesias.

COLUMNAS

Las columnas de la arquitectura barroca son columnas con altura de exterior a lo largo de los muros interiores o puentes de la edificación.

El soporte de una columna barroca, caracterizada por la profusa decoración de su fuste, puede ser: toscano, jónico, dórico y corintio, muy del gusto barroco, dándole así a la que tiene el fuste terminado en forma de espiral.

ABOVEDADOS CUPULIFORMES

Se emplean bóvedas y cúpulas con abovedados, pero es frecuente que las cúpulas sean esféricas.

FACHADAS

Las fachadas barrocas son la máxima representación de la monumentalidad de que se vale el barroco, dándole una gran importancia tanto en los interiores como en las exteriores, dando así el elemento formador y organizador del espacio y las plazas neobarrocas.

INFINITUD

El elemento del infinito que da lugar a una sensación de movimiento y dinamismo, dando lugar a una completa decoración de las fachadas y interiores de las iglesias.

CHÁVEZ ESTRADA ANA, MARIA, BELEN

DONATELLO DI NICCOLO DI BETTO BARDI

Who Is Donatello Di Niccolo Di Betto Bardi?

Donatello di Niccolo di Betto Bardi (Also known as Donatello) is a prominent Italian sculptor of the early Renaissance. Born on 1386 in Florence, Italy, he is best known for his innovative techniques and powerful emotion in his artworks, mainly marble and bronze. He died on December 13th, 1466 due to unknown causes.

GROUP 4 - ARTS Q2

STYLE OF ART

Donatello is known for his naturalism, emotional expression, and deep understanding of human anatomy. He innovated with perspective and used a variety of materials, to create dynamic, three-dimensional forms. His work mixes classical influences with a unique style and realistic detail, paving the way for the Renaissance.

IMPACT/INFLUENCE

Donatello's influence extended beyond his lifetime, impacting many later Renaissance artists, such as Michelangelo and Bernini. His ability to convey complex narratives through his sculptures set new standards in the art world.

NOTABLE ARTWORKS

Penitent Magdalene

Wooden statue of Mary Magdalene in a moment of deep repentance and reflection, emphasizing her spiritual transformation and emotional depth.

Crucifixion

Bronze relief that depicts Christ on the cross, characterized by its expressive realism, dramatic pose, and symbolism for Christ's suffering and humanity.

David

A renowned bronze statue representing the biblical hero David after his victory over Goliath, standing confidently with one foot on Goliath's severed head.

ADDITIONAL INFORMATION

Donatello was one of the first to utilize stuccato, a low-relief technique that creates an illusion of depth through shallow carving.

Donatello was one of the first to effectively use contrapposto, a technique in which a figure is posed with weight shifted onto one leg, creating a natural, relaxed stance. This positioning makes it appear more lifelike and dynamic.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Приложение Б.1

Киевская Русь

(Древнерусская культура)

Владимир Святославич — князь новгородский (970—988) и великий князь киевский (978—1015). В 988 году принял христианство по греческому обряду, также сделал его государственной религией Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен под именами Владимир I, Владимир Святой, Владимир Красно Солнышко, Владимир Креститель (в церковной истории). Со второй половины XIII века причисляется к лику святых, как равноапостольный. Он прославился своей силой и мудростью во всех сферах жизни. Перед его иконой молятся во всех жизненных трудностях. День памяти в православии и католичестве 15 июля и в Соборах Галицких, Псковских, Киевских святых.

Основные духовные ценности Киевской Руси

Формирование христианской морали

Строительство монастырей

Культура трех Софий (Десятинная церковь, 996-1240гг.)

Азбуки: кириллица, глаголица

Появление первых летописей

«Русская правда»

Славянское язычество

Перун

дружинно-княжеский покровитель

Род

верховный бог славянского язычества

Идолы, кумиры

символы славянского язычества

Крещение Руси - 988 год

- Распространение письменности и грамотности
- Греко-византийская традиция

- Сближение Руси с христианскими странами
- Укрепление международного положения

Собор Святой Софии
Полоцк, 1030-1060гг.

Собор Святой Софии
Киев, 1011 год -1018гг.

Софийский собор
Великий Новгород, 1045—1050гг.

Новгородская Русь

(Средневековая культура)

Александр Ярославич Невский (1220–1263) — государственный деятель и полководец Древней Руси. Возглавляя борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей, которые, воспользовавшись ослаблением Руси стремились захватить её северо-западные земли и лишить выхода к Балтийскому морю. Всеобщую славу Александру Ярославичу принесла победа, одержанная им на берегу Невы в июле 1240 года над шведскими войсками, он лично участвовал в битве, за эту победу князя стали называть Невским. Александр Невский, известен как великий полководец и мудрый правитель, посвятивший свою жизнь защите родной земли и укреплению христианских ценностей. Его жизнь и деяния стали примером истинного христианского воина, который сражался не только за физическое, но и за духовное благополучие своего народа.

История искусства средних веков Новгородской вечевой республики

Демократическая власть

Народное искусство Новгорода

Берестяные грамоты

Декоративно-прикладное искусство

Развитие торговли с Европой

Миграция византийских мастеров в вольный Новгород

Церковь Спаса на Нередице, 1198 г.

«Христос Пантократор»
Феофан Грек, 1378г.

Церковь Святого Георгия, 1166г.

1136 г.

Восстание в Новгороде, изгнание князя Всеволода Мстиславича

1240 г.

Невская битва, укрепление независимости

1242 г.

Ледовое побоище, защита западных границ

1478 г.

Падение Новгородской республики, присоединение к Москве

Монументальные росписи мастеров новгородской школы

«Преображение»
Феофан Грек, 1403г.

«Ветхозаветная Троица»
Феофан Грек, 1378г.

«Покров»
Дионисий, 1502 г.

Деревянное зодчество Новгорода

Церковь Рождества Богородицы Витославицы, 1531г.

Никольская церковь, 1820-1827гг.

Георгиевский собор
Юрьева монастыря, 1119-1130гг.

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу,
1207 г.

Церковь Спаса на Иальнице улице,
1374г.

Московская Русь

(Средневековая культура)

Святитель Михаил с юных лет стремился к монашеской жизни и был направлен святейшим патриархом Тарасием в монастырь. Патриарх Тарасий рукоположил святого Михаила в епископы города Синад. За свою святую жизнь и мудрость святитель Михаил снискал глубокую любовь у верующего народа. В 787 году святитель Михаил присутствовал на Седьмом Вселенском Соборе в Никее. Когда на престоле вступил иконоборец-еретик Лев Армянин, он стал изгонять православных архиереев с их кафедр, назначая на их место своих единомышленников. Святитель Михаил в это время твердо защищал православие, мужественно противодействуя еретикам и обличая их заблуждения. Лев Армянин осудил святителя Михаила, но он, не страшась мучений, отказался выполнять наказ. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение в город Еваокиаду, где исповедник скончался около 821 года.

Основные духовные ценности Московской Руси

- Православие - как основа мировоззрения
- Патриотизм и идея «Святой Руси»
- Традиционализм, уважение к предкам
- Культ семьи, домостроевские ценности
- Соборность и общинность
- Почитание власти и порядка
- Аскетизм, духовное подвижничество
- Культура и просвящение через веру

Монументально исторический стиль архитектуры

Белокаменные храмы

Шатровые церкви

Крепостное зодчество

Гражданская архитектура

Живопись Московской Руси

«Илия Пророка»
Феофан Грек,
1340-1410гг.

«Троица»
Андрей Рублев,
1411-1427гг.

«Богоматерь»
Дионисий примудрый,
1502-1503гг.

Влияние культуры на искусство

Народно-духовная культура

Церковно-духовная культура

Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
1337г.

Храм Василия Блаженного,
1555-1561гг.

Русское искусство XVII века

Кузьма Минин - посадский человек, торговец в мясной лавке, родившийся в Нижнем Новгороде в 1570-х гг. Дмитрий Михайлович Пожарский (1577-1642) – князь, царский стольник. В 1609-1618 гг. Литовско-Польская интервенция, в ходе которой войска Сигизмунда III оккупировали Москву на два года – с 1610 по 1612 г. В ноябре 1612 года народное ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска из Москвы. В бой людей вели князь Дмитрий Пожарский и нижегородский староста Кузьма Минин. Так завершился один из сложнейших этапов в истории Российского государства – Смутное время. Победа народного ополчения привела к единству Руси.

Типы храмов русского деревянного зодчества XVII века

Клетские храмы

Шатровые церкви

Ярусные храмы

Многоглавые храмы

Факторы, определившие развитие русской культуры XVII веке

- Иностранная интервенция
- Крестьянские войны
- Приход к власти династии Романовых
- Городские восстания (бунташный век)
- Расширение связей с Западной Европой
- Никонианская реформа церкви и раскол, секуляризация культуры

«Богоматерь Петровская»
Назарий Савин, 1614г.

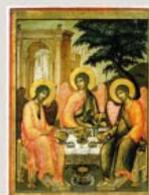
«Успение Богоматери»
Назарий Савин, 1621г.

«Положение Господне»
Назарий Савин, 1623г.

«Спас Нерукотворный»
Симон Ушаков, 1626-1686гг.

«Троица Живоначальная»
Симон Ушаков, 1671г.

Основные представители русского изобразительного искусства XVII века

Храм Николая Чудотворца,
1611г.

Церковь Успения на Покрове,
1511-1699гг.

Троицкая церковь,
1629-1631гг.

Искусство НОВОГО ВРЕМЕНИ

(Культура XVIII века)

Пётр I - царь с 1682 года, первый император Всероссийский с 1721 года. Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. В 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одной из заслуг стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. В официальной российской историографии Петра принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей.

Русская скульптура XVII века

«Екатерина II»
Шубин Ф. И., 1789г.

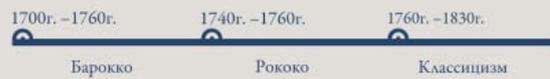
«Медный всадник»
Фальконе Э. М., 1770-е г.

«Портрет Меншикова»
Витали И. П., 1717г.

Влияние Европы на искусство

- Петровские реформы способствовали приглашению иностранных мастеров
- Основание Академии художеств в 1757 году
- Расцвет светского искусства

«Портрет гетмана»
Никитин И. Н., 1720-е г.

«Портрет Петра I»
Антропов А. П., 1770г.

«Портрет Демидова»
Левитский Д. Г., 1773г.

«Портрет Екатерины II»
Рокотов Ф. С., 1735-1808гг.

«Портрет Павла I»
Боровиковский В. А., 1757-1825гг.

Живопись русских художников XVIII века

Павильон Эрмитаж,
1743-1753гг.

Смолянский собор,
1748-1835гг.

Строгановский дворец,
1753-1754гг.

Искусство нового времени

(Культура XIX века)

Александр II Николаевич - император Всероссийский с 1855 года, один из организаторов и центральное лицо широкомасштабных либеральных преобразований, называемых «Великие реформы». С ранних лет изучал военное дело, в 26 лет уже был полным генералом. Много путешествовал по России и Европе, стал первым царём, посетившим Сибирь. Удостоен особого эпитета в русской и болгарской историографии, его называют Освободитель, в связи с отменой крепостного права и победой в Русско-турецкой войне (1877—1878гг.). Погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией «Народная воля».

Скульптурные образы России XIX века

«Геркулес и Антей»
Пименов С. С., 1909г.

«Мать с ребёнком»
Трубецкой Г. П., 1938г.

«Памятник Кутузову»
Орловский Б.И., 1837г.

Влияние общества и культуры

- Из-за отечественной войны 1812 года произошел рост патриотизма и люди начали проявлять больший интерес к истории

- Отмена крепостного права в 1861 году привела к критике социальных проблем и раскрытию этой темы в искусстве

- Развитие передвижничества, появляется товарищество передвижных выставок в 1870 году

1760 г. – 1830 г.

Классицизм

1801 г. – 1840 г.

Романтизм

1830 г.

Зарождение реализма

1870 г. – 1950 г.

Расцвет реализма

«Последний день Помпеи»
Брюллов К. П., 1799–1852гг.

«Богатыри»
Васнецов В. М., 1881—1898гг.

«Девятый вал»
Айвазовский И. К., 1850г.

Живопись русских художников XVIII века

Михайловский дворец,
1819-1825гг.

Храм Христа Спасителя,
1839-1883гг.

Большой театр,
1856г.

