

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.01 «Живопись»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 5 лет

Разработчики:

Кольцова Любовь Владимировна, Половко Евгения Владимировна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цели и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроницающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

2.Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа Из них: 495 часов - аудиторные занятия, 429 часов - самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения учебного предмета «Живопись»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет		экзамен	

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1,2,3 классы - по 3 часа в неделю
4, 5 классы - по 4 часа в неделю

самостоятельная работа:

1, 2 классы - по 2 часа в неделю
3-5 классы - по 3 часа в неделю

6. Цели и задачи учебного предмета.

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусств.

Задачи учебного предмета

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе: знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; знаний разнообразных техник живописи; знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; навыков в использовании основных техник и материалов; навыков последовательного ведения живописной работы; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

7.Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение УП
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

1 год обучения					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Вводная беседа. Понятие теплостойкости	урок	15	6	9
2.	Понятие тона. Упражнение "Ахроматические краски"	урок	10	4	6
3.	Этюд «Осенние листья»	урок	15	6	9
4.	Основы цветоведения. Практические упражнения по изучению свойств красок.	урок	15	6	9
5.	Постановка из трех предметов	урок	10	4	6
6.	Короткий этюд с овощами с одним предметом быта	урок	15	6	9
7.	Короткий этюд с фруктами с вводом одного предмета быта в теплой гамме.	урок	10	4	6
8.	Натюрморт из одного предмета быта, двух драпировок и плодов	урок	15	6	9
9.	Натюрморт в золотисто-красной гамме с добавлением зеленых и синих предметов.	урок	15	6	9
10.	Этюд ярких цветов.	урок	15	6	9
11	Наброски цветом чучел птиц.	урок	15	6	9
12.	Контрольная работа. Натюрморт из предметов быта на цветном фоне.	урок	15	6	9
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы	Консультации			4

2 год обучения					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Несложный натюрморт в тёплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.	урок	15	6	9
2.	Несложный натюрморт	урок	15	6	9
3.	Несложный натюрморт	урок	10	4	6
4.	Натюрморт на контрастном цветовом фоне.	урок	15	6	9
5.	Натюрморт из трёх предметов сближенной цветовой гамме на цветном фоне.	урок	10	4	6
6.	Этюды с натуры фигуры человека.	урок	15	6	9
7.	Этюд ветки с плодами.	урок	15	6	9
8.	Этюд овощей или грибов на контрастном фоне.	урок	10	4	6
9.	Натюрморт из 2-3х предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.	урок	15	6	9
10	Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.	урок	15	6	9
11	Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету.	урок	15	6	9
12	Натюрморт из двух предметов (чайник, кружка)	урок	15	6	9
	Итого:		165	66	99
	Доп. часы	Консультации			4

3 год обучения					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Натюрморт из двух предметов на светлом фоне без складок	урок	24	12	12
2.	Этюды фигуры человека в различных позах.	урок	18	9	9
3.	Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.	урок	18	9	9
4.	Натюрморт с кувшином и фруктами на тёмном фоне без складок.	урок	24	12	12
5.	Натюрморт с корзиной и грибами на светлом тёплом фоне без складок.	урок	24	12	12
6.	Натюрморт с предметом из стекла на холодном фоне.	урок	24	12	12
7.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов.	урок	24	12	12
8.	Натюрморт из трёх предметов из металла	урок	24	12	12
9.	Натюрморт из предметов быта в контражуре	урок	18	9	9
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

4 год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Постановка из двух предметов с боковым освещением.	урок	24	12	12
2.	Постановка из двух - трех предметов на нейтральном фоне	урок	24	12	12
3.	Монохром Постановка из двух – трех предметов, различных по материалу.	урок	24	12	12
4.	Постановка из двух - трех предметов быта. Передача цветом планов и уходящих плоскостей.	урок	24	12	12
5.	Постановка из двух - трех предметов быта. Гармония по общему цветовому тону и	урок	24	12	12
6.	Постановка из нескольких предметов более сложных по форме на цветном фоне.	урок	24	12	12
7.	Постановка из нескольких различных по материалу предметов.	урок	24	12	12
8.	Этюд фигуры человека	урок	30	15	15
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

5 год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. нагр.	самост. раб.	Аудит. задание
1.	Постановка из живых цветов, овощей, фруктов	урок	24	12	12
2.	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске	урок	24	12	12
3.	Краткосрочные этюды с чучел птиц	урок	12	6	6
4.	Постановка из нескольких предметов, различных по форме и материалу	урок	24	12	12
5.	Этюды фигуры человека в цвете	урок	18	9	9
6.	Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов (холодная гамма).	урок	24	12	12
7.	Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов (теплая гамма).	урок	24	12	12
8.	Фигура человека	урок	24	12	12
9.	Постановка с чучелом птицы и узорной драпировкой.	урок	18	9	9
10.	Наброски фигуры человека (с фоном).	урок	6	3	3
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы	Консультации			4

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоделения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

1 год обучения

1. Тема. Упражнения на теплохолодность: переход к теплomu цвету с добавлением холодного цвета. Выполнение цветовой растяжки от теплого к холодному, от холодного к теплomu. Нарисовать полоску, разделить на прямоугольники. В первом прямоугольнике в синий цвет постепенно добавляется желтый. Каждую последующую растяжку делают теплее путем смешивания цветов.

Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема: Тон в живописи. Ахроматические краски (черные, серые – различных тонов). Упражнения: растяжка от светлого к темному, черный цвет – самый богатый тональный цвет (от белого до черного). Использование черного цвета художниками-графиками (демонстрация иллюстраций). Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема «Осенние листья». Знакомство с основами композиции. Грамотное размещение в листе цветowych пятен. Использование знаний, полученных на занятиях по цветоведению. Несколько ярких листьев на белом фоне, различных по размеру и окраске. Умение составлять сложные цвета. Смешение красок и мягкий переход из одного цвета в другой. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема пейзаж с закатом солнца.

4. Тема. Практические упражнения по изучению свойств красок. Подобрать краски, усиливающие друг друга. Использование акварели бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Этюды осенних цветов.

5. Тема. Постановка их трех предметов (овощи и фрукты) на зеленых листьях. Пролепить объем цветом и найти связь с фоном. Акварель, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: быстрые этюды (перцы, баклажаны).

6. Тема. Короткий этюд с овощами с вводом одного предмета быта в холодной гамме. Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит. Отработка основных приемов. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с предметов домашней утвари в холодной гамме. Обратить внимание на рефлекс.

7. Тема. Короткий этюд с фруктами с вводом одного предмета быта в теплой гамме. Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит. Влияние освещения на цвет. Акварель, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с предметов домашней утвари в теплой гамме.

8. Тема Натюрморт из одного предмета быта, двух драпировок и плодов. В серо-зеленой или зелено-голубой гамме. Понятие сближенных цветов в живописи. Разобрать оттенки родственных цветов. Мягко написать рефлексы. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Натюрморт по тому же принципу.

9. Тема. Натюрморт в золотисто-красной гамме с добавлением зеленых и синих предметов. Внимательно написать рефлексы. Обратит внимание на рефлексные связи. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Натюрморт по тому же принципу.

10. Тема. Этюд цветов. Букет их крупных несложных по форме цветов. Найти разницу цвета, попробовать вылепить объем, освещенность и характер цветков. Поиск цветовых отношений. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: Этюд цветов.

11. Тема. Чучела птиц на нейтральном фоне: сорока, чомга, фазан, дятел, утка. Наброски цветом чучел птиц. Передать объем и цветовую характеристику птицы. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Наброски цветом.

12. Тема. Постановка их двух, трех предметов с фруктами и овощами на сдержанном фоне. Первый план яркий, контрастный. Передать пространство натюрморта. Первый план контрастный и четкий, второй план шире, обобщеннее. Найти отношение фона к первому плану. Закрепление пройденного материала. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

2 год обучения

1. Тема: Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы с учетом изменения цвета от освещения. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

2. Тема: несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

3. Тема: натюрморт на контрастном цветовом фоне. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели, бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

4. Тема: натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Использование акварели, бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

5. Тема: этюды с натуры фигуры человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.
Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

6. Тема: этюд ветки с плодами рябины. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели, бумаги А4.
Самостоятельная работа: этюд яблок на нейтральном фоне.

7. Тема: этюд овощей и грибов на контрастном фоне. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы, предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

8. Тема: натюрморт из двух трех предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

9. Тема: этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Изучение понятие пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различ-

ных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

10. Тема: этюды двух предметов быта, контрастных по форме цвету. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов. На свету и в тени, взаимодействие цветов. Использование акварели, бумаги формата А3

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

11. Тема: натюрморт из двух предметов (чайник, кружка), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. . Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

3 год обучения

1. Тема: натюрморт из двух предметов (кувшин, кружка) на светлом фоне без складок. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

2. Тема: Два этюда фигуры человека (в различных позах). Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд и фигуры человека.

3. Тема: этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Развитие умения передачи цветовых и тональных отношений при помощи технических приемов работы акварелью, использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд в банке с водой на нейтральном фоне.

4. Тема: натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне при боковом освещении. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через

рефлексы и полутона. Смягчение контрастов. Передача глубины пространства. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

5. Тема: натюрморт с корзиной и грибами на светлом холодном фоне со складками. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с баранками и сушками.

6. Тема: натюрморт с предметом из стекла. Фон теплый. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по сырому») бумаги А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

7. Тема: натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Передача точных свето - тоновых и цветовых отношений. Связь предметов с окружающей средой. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

8. Тема: Натюрморт из трех предметов из металла (чайник, турка, кофейник). Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Использование акварели (многослойная акварель, бумаги формата А3).

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

9. Тема: натюрморт из предметов быта против света. Моделирование формы в тени. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

4 год обучения

1. Тема. Постановка из двух предметов с ясно выраженным цветом (овощи, фрукты на нейтральном фоне). Освещение боковое. Цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой, касание предметов с фоном. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Постановка из двух - трех предметов на нейтральном фоне (предметы домашнего обихода, овощи, фрукты). Цель – блик, свет, полутень, тень, рефлекс. Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и

одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. (С предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

3. Тема. Монохром. Постановка из двух – трех предметов, различных по материалу. Обратить внимание на передачу пространства. Передача форм одним цветом, контур под акварель, внутренний рисунок (блик, свет, полутень, тень, рефлекс). Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды предметов в технике «монохром», различных по материалу.

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача цветом планов и уходящих плоскостей. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата А3.

Самостоятельная работа: этюд одежды на вешалке или на стуле.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности на ненасыщенных цветах Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: Эскизные работы с разных мест дома

6. Тема. Постановка из нескольких предметов более сложных по форме на цветном фоне. Цветовое и тональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Постановка из нескольких различных по материалу предметов: дерево, глина, бумага, металл и т. д. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников.

8. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры че-

ловека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

5 год обучения

1.Тема. Постановка из живых цветов, овощей, фруктов. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске на нейтральном фоне. Вводится ткань с небольшим количеством складок. Передача тонально – цветовых отношений (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. Тема. Краткосрочные этюды с чучел птиц. Грамотное последовательное ведение, поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с репродукцией художников-анималистов.

4. Тема. Постановка из нескольких предметов, различных по форме и материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т. д.) на цветном фоне. Передача фактуры, материальности предмета цветом. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

5.Тема. Этюды фигуры человека в цвете. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

6. Тема. Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов. Тонально – цветовое решение в пространстве (холодная гамма). Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера пред-

метов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Работа с нюансами холодных цветов, теплохолодностью в холодном колорите. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженной холодной окраской.

7. Тема. Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов. Тонально – цветовое решение в пространстве (теплая гамма). Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. Работа с нюансами тёплых цветов, теплохолодностью в тёплом колорите. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженной тёплой окраской.

8. Тема. Фигура человека. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей

9 Тема. Постановка с чучелом птицы и узорной драпировкой. Грамотное последовательное ведение, поиск интересного живописно-пластического решения. Использование акварели (многослойная акварель).

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов, или своих домашних питомцев.

10. Тема. наброски фигуры человека (с фоном). Выявление характерных особенностей модели. Кратковременные этюды фигуры человека через цветовое пятно. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

2.Критерии оценки.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркальных поверхностей;

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка (5) «отлично» ставится, если все требования к работе обозначенные в УП исполнены.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если работа имеет некоторые недочеты по качеству исполнения.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если работа имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если работа не сделана.

Оценка за отдельную работу может быть скорректирована комиссией по результатам четвертного просмотра

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя[^]

- ✓ посещение выставок;
- ✓ поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- ✓ чтение дополнительной литературы;
- ✓ выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- ✓ усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- ✓ выполнение аудиторных заданий по памяти.

3. Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СО-ЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974

2. Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. - М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

6. Яттухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яттухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.02 «Рисунок»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 5 лет

Разработчики:

Круглова Н.В., Волостных Д.Ю.,
преподаватели СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
- Средства обучения

6. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 429 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения учебной программы «Рисунок»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	112	119	112	119	112	119	990
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

аудиторные занятия:

1,2,3 классы - по 3 часа в неделю
4, 5 классы - по 4 часа в неделю

самостоятельная работа:

1, 2 классы - по 2 часа в неделю
3-5 классы - по 3 часа в неделю

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

2. Содержание учебного предмета.

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного

предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы

в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме природы. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении природы. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память учащихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление

о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

1. технические приемы в освоении учебного рисунка;
2. законы перспективы; светотень;

3. линейный рисунок;
4. линейно-конструктивный рисунок;
5. живописный рисунок; фактура и материальность;
6. тональный длительный рисунок;
7. творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

Учебно-тематический план

1 год обучения					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1	Рисунок как основополагающая часть изобр. искусства.	урок	15	6	9
1.2	Знакомство с графическими материалами.	урок	15	6	9
1.3	Понятие симметрии и асимметрии. Зарисовки листьев, бабочек. Силуэт.	урок	30	12	18
1.4	Пропорции.	урок	15	6	9
1.5	Пропорции животных. Зарисовка чучела животного.	урок	5	2	3
	Раздел 2. Линейный рисунок				
2.1	Пропорции фигуры человека. Зарисовки.	урок	5	2	3
	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень				
3.1	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	урок	5	2	3
3.2	Зарисовка простых по форме предметов быта. Светотональный разбор.	урок	10	4	6
3.3	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности. Тональная растяжка.	урок	10	4	6
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	урок	10	4	6
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	урок	15	6	9

5.2	Натюрморт из 2 предметов светлых по тону на сером фоне	урок	15	6	9
5.3	Натюрморт из двух предметов быта на темном фоне.	урок	15	6	9
	Итого		165	66	99
	Доп. часы	Конс.			4

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Создание худ. образа графическими средствами				
1.1	Натюрморт с цветами на окне. Самостоятельный выбор графического материала.	урок	15	6	9
	Раздел 2. Наглядная перспектива. Светотень.				
2.1	Построение каркасных моделей геометрических тел в перспективе на плоскости.	урок	10	4	6
2.2	Тела вращения. Построение гипсовых геометрических тел (цилиндр, конус, куб, шар) на плоскости.	урок	35	14	21
2.3	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	10	4	6
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1	Наброски фигуры человека	урок	5	2	3
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1	Зарисовки чучела птицы мягкими материалами.	урок	10	4	6
4.2	Зарисовки предметов, различных по материалу	урок	20	8	12
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморта из двух предметов быта призматической формы	урок	20	8	12
5.2	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	20	8	12
	Итого		165	66	99
	Доп. часы:	Конс.			4

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Создание худ. образа графическими средствами				
1.1	Тематический натюрморт «Осенний»	урок	24	12	12
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.	урок	18	9	9
2.2	Натюрморт из предметов быта комбинированной формы.	урок	30	15	15
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	урок	24	12	12
	Раздел 4. Графические техники.				
4.1	Монотипия « Мир животных и птиц»	урок	30	15	15
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморт с чучелом птицы	урок	24	12	12
5.2	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	урок	24	12	12
5.3	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	урок	24	12	12
	Итого:		198	99	99
	Доп. часы:	Конс.			4

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	урок	28	12	16
1.2	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками, висящей на вертикальной плоскости.	урок	21	9	12
1.3	Натюрморт с предметом быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
2.1	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	28	12	16
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	7	3	4
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				
4.1	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	урок	14	6	8
4.2	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	урок	14	6	8
4.3	Наброски по памяти отдельных предметов	урок	7	3	4
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	урок	28	12	16
	Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок				
6.1	Рисунок гипсового орнамента. Низкий рельеф.	урок	28	12	16
6.2	Натюрморт из 3 предметов быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Итого		231	99	132
	Доп. часы:	Конс.			4

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. учебная нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1	Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел	урок	21	9	12
1.2	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	урок	21	9	12
1.3	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Фактура и материальность в учебном рисунке				
2.1	Натюрморт с четким композиционным центром из предметов с различной фактурой и материальностью.	урок	28	12	16
	Раздел 3. художественный образ графическими средствами				
3.1	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	урок	28	12	16
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок				
4.1	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок				
5.1	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	урок	21	9	12
5.2	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)	урок	56	24	32
	Итого:		231	99	132
	Доп. часы:	Конс.			4

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

Вводная беседа о рисунке. Организация работы

Задачи: Знакомство с предметом «рисунок». Организация рабочего места. Изучение правильной посадки за мольбертом, приемов работы карандашом и постановка руки.

Аудиторные задания: Вводная теоретическая беседа. Показ графических работ старых мастеров. Наглядная демонстрация практики рисования и приёмов графическим карандашом. Несложные практические задания на штриховку и тушевку. Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона.

Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа.

1.1. Графические изобразительные средства.

Задачи: Знакомство с графическими материалами (графитный карандаш, уголь, сангина, соус, гелиевая ручка). Умение правильного выбора графического материала для усиления изобразительного эффекта. Развитие глазомера. Приобретение навыков компоновки.

Аудиторные занятия: зарисовки фруктов и овощей различными графическими материалами. Самостоятельно выбрать тот или иной графический материал для достижения большей выразительности.

Самостоятельная работа: упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, зарисовки фруктов и овощей различными графическими средствами.

1.2. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Штрих,

линия, пятно.

Задачи: Совершенствование техники работы штрихом. Пятно и линия. Знакомство

с понятием «композиция», «симметрия» «асимметрия» и приобретение навыков в работе над ними.

Аудиторные задания: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. . Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Выполнение композиционной работы « Листопад» с использованием штриха, пятна, линии.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

1.3. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт.

Задачи: Совершенствование глазомера. Приобретение навыков наблюдения и отображения силуэта. Развитие чувства тона.

Аудиторные задания: Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.4. Зарисовка чучела птицы.

Задачи: Совершенствование глазомера. Передача пропорций. Привитие навыков целостного видения природной формы.

Аудиторные задания: Силуэтные зарисовки чучела птицы с передачей пропорций.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

Раздел 2. Линейный рисунок.

2.1. Зарисовки фигуры человека.

Задачи: Знакомство с основными пропорциями человека. Передача этих пропорций в рисунке. Заострить внимание учащихся на необходимости ежедневных коротких зарисовок и набросков, которые в дальнейшем могут стать ценным материалом для УП « Станковая композиция».

Аудиторные задания: Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном

состоянии.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Задачи: Знакомство с перспективой. Её изучение и передача в изображаемых предметах

с учётом характера линии.

Аудиторные задания: Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Задачи: Знакомство с понятием «светотень». Передача формы предметов при помощи светотени. Закрепление знаний о штриховке. Сравнительная характеристика расположения светотени на геометрических телах и схожих по форме природных объектах (шар-яблоко).

Аудиторные задания: Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Композиция листа. Передача объемной формы при помощи светотени.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки простых предметов.

3.3. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Задачи: Композиция листа. Закрепление понятия «тональная растяжка». Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности.

Аудиторные задания: Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

4.1. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Задачи: Закрепление навыков работы с мягкими материалами. Понятие «живописный рисунок». Композиция листа. Передача выразительности силуэта и материальности меха.

Аудиторные задания: Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела

животного. Отработка приемов работы мягким материалом. Ведение работы «от общего к частному». Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Задачи: Композиция листа. Выявление объема предмета, его пространственного расположения на предметной плоскости и передача материальности.

Аудиторные задания: Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Задачи: Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.3. Натюрморт из двух предметов быта.

Задачи: Применение знаний, умений, навыков полученных за год.

Аудиторные задания: Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта простой формы.

2 год обучения

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Задачи: Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Выразительная передача образа, формы и строения растения.

Аудиторные задания: Композиционная работа по передаче воздушной перспективы. Тональная растяжка. Рисование тематического натюрморта с комнатным растением на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Различное расположение листьев в

пространстве. Особенности выполнения фона.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.

2.1. Зарисовки каркасных моделей геометрических тел в перспективе.

Задачи: Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения.

Аудиторные задания: Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Композиция листа.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Рисунок гипсовых геометрических тел (цилиндр, конус, куб, шар).

Задачи: Композиция листа. Грамотное построение предметов с учетом законов перспективы и передача объема.

Аудиторные задания: Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.) и куба, расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Особенности передачи объема. Композиция листа. Закрепление правил перспективы. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

2.3. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти.

Задачи: Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки предметов, подобных телам вращения. Светотеневая передача форм предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.4. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти.

Задачи: Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму. Светотеневая передача форм предметов.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

Раздел 3. Линейный рисунок.

3.1. Наброски фигуры человека.

Задачи: Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств.

Аудиторные задания: Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление

знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

4.1. Зарисовки чучела птиц.

Задачи: Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Закрепление навыков работы различными графическими материалами.

Применение в работе пастели и цветных карандашей.

Аудиторные задания: Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Зарисовки предметов различных по материалу.

Задачи: Развитие навыков передачи светотенью формы предметов различной материальности.

Аудиторные задания: Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы.

Задачи: Развитие навыков компоновки, построения и глубокой тоновой проработки группы предметов быта призматической формы.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений.

Самостоятельная работа: композиционные наброски.

5.2. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.

Задачи: Развитие навыков компоновки, построения и глубокой тоновой проработки группы предметов быта различной формы на фоне орнаментальной драпировки.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

5.3. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Задачи: Применение знаний, умений, навыков полученных за год.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта простой формы на фоне орнаментальной драпировки.

3 год обучения

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Тематический натюрморт «Осенний».

Задачи: Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения природы. Развитие композиционного мышления.

Аудиторные задания: Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Фон нейтральный. Работа над эскизом. Последовательное ведение работы до определенной степени завершенности.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.

2.1. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Задачи: Развитие навыков конструктивного построения в рисунке группы гипсовых геометрических тел.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Задачи: Развитие навыков конструктивного построения в рисунке предметов комбинированной формы.

Аудиторные задания: Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2.3. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти.

Задачи: Приобретение навыков рисунка предметов комбинированной формы. Тренировка зрительной памяти.

Аудиторные задания: Зарисовки отдельных предметов комбинированной

формы с натуры и по памяти

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок.

3.1. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся.

Задачи: Развитие навыков компоновки и тонального рисунка натюрморта средней сложности.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 4. Графические техники.

4.1. Монотипия « Мир животных»

Задачи: Познакомить с разнообразием графических техник (офорт, линогравюра, ксилография) . Показ работ художников- графиков.

Аудиторные задания: Выполнение монотипии , используя объемное изображение на картоне. Тема: » Мир животных».

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Натюрморт с чучелом птицы (гризайль).

Задачи: Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характеристики изображаемого предмета. Фон светлый. Знакомство с техникой « гризайль» (монохром). Освоить живописно – графические приемы при работе кистью.

Аудиторные задания: Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Фон светло-серый нейтральный.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц кистью в технике « гризайль»

5.2. Натюрморт из крупных предметов быта.

Задачи: Развитие навыков передачи ракурса и выделения композиционного центра.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов

быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5.3. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.

Задачи: Закрепление всего материала, пройденного за год.

Аудиторные задания: Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

4 год обучения

Раздел 1. Тональный длительный рисунок.

1.1. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Задачи: Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Фон серый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками

Задачи: Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Развитие навыков построения складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы и выявление их объема при помощи светотени.

Аудиторные задания: Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Задачи: Закрепление материала предыдущего задания.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы.

Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

2.1. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Задачи: Развитие навыков передачи материальности в рисунке.

Аудиторные задания: Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

Раздел 3. Линейный рисунок.

3.1. Зарисовки фигуры человека в движении.

Задачи: Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека.

Аудиторные задания: Зарисовки фигуры человека в движении. Пластика движений.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень.

4.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве.

Задачи: Развитие навыков метода построения окружности в пространстве.

Аудиторные задания: Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

4.2. Зарисовки предметов быта цилиндрической формы в горизонтальном положении.

Задачи: Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта.

Аудиторные задания: Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Построение предметов с

учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта цилиндрической формы в горизонтальном положении.

4.3. Наброски по памяти отдельных предметов быта.

Задачи: Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе.

Аудиторные задания: Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок.

5.1. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Задачи: Закрепление материала предыдущих заданий.

Аудиторные задания: Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок.

6.1. Рельеф.

Задачи: Знакомство с видами рельефов. Законы построения низкого рельефа.

Умение пользоваться световоздушной перспективой. Передача материальности предмета. Внимательное отношение к линии и штриху.

Аудиторные задания: Рисунок гипсового орнамента. Низкий рельеф. Компоновка в листе.

Самостоятельная работа: копии рисунков гипсовых орнаментов.

6.2. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Задачи: Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами.

Аудиторные задания: Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5 год обучения

Раздел 1. Тональный длительный рисунок.

1.1. Натюрморт из трех-четырёх гипсовых геометрических тел.

Задачи: Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете.

Задачи: Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в предыдущем году.

Аудиторные задания: Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с драпировкой.

Задачи: Развитие навыков тонального рисунка натюрморта с введением орнамента высокого рельефа.

Аудиторные задания: Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компонировка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение.

Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.

2.1. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким композиционным центром.

Задачи: Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в

последовательности выполнения работы.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.).

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 3. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

3.1. Тематический натюрморт «Мир старых вещей»(монохром)

Задачи: Демонстрация навыков создание художественного образа графическими средствами. Живописно-графические приемы.

Аудиторные задания: Тематический натюрморт. Последовательность ведения рисунка в технике « монохром», выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 4. Тональный длительный рисунок.

4.1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Задачи: Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков.

Аудиторные задания: Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта и драпировки со складками. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок.

5.1. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Задачи: Развитие объемнопространственного мышления, углубление знаний по практическому применения закономерностей перспективы.

Аудиторные задания: Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компонировка изображения в листе, выбор формата.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

5.2. Рисунок гипсовых частей лица.

Задачи: Знакомство и развитие навыков рисунка гипсовых частей лица.

Аудиторные задания: Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на

уровне глаз рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица (призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон светло серый.

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

4. Формы и методы контроля. Система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (в счет аудиторного времени).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок учебного предмета

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка за аттестационный период ставится как минимум за 3 оценки по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за аттестационный период ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Оценка 5 «отлично»:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;

• владение линией, штрихом, тоном;

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

• творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»:

• некоторую неточность в компоновке;

• небольшие недочеты в конструктивном построении;

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;

• некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»:

• грубые ошибки в компоновке;

• неумение самостоятельно вести рисунок;

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;

• однообразное использование графических приемов для решения разных задач;

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оценка 2 «не удовлетворительно»:

• отсутствие работы на просмотре.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме

практических занятий на основе анализа природы в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебнотворческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебнометодических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

6. Список литературы.

Список методической литературы.

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957

4. Дейнека А. Учись рисовать. М., 1961

5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец.

№ 2002 «Дошкольное воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» - 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010

7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учебное пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
10. Рисунок. Учебное пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. Учебный рисунок: Учебное пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981
13. Фаворский В. А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы.

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006
6. Крамаров С.Н. Конструктивный рисунок. Натюрморт, голова человека. Омск, 2005
7. Сенин В. Коваль О. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет. Харьков, Белгород, 2007

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.01.УП.03 «Композиция станковая»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 5 лет

Разработчики:

Балкосадский Кирилл Юрьевич,

Кольцова Любовь Владимировна

преподаватели СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный уч. планом ОУ на реализацию УП
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
6. Цели и задачи учебного предмета;
7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
8. Методы обучения;
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план;
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;
3. Итоговый контроль успеваемости учащихся.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература;
2. Учебная литература;

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения учебного предмета «Композиция станковая»

Вид учебной		
--------------------	--	--

работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая Аттестация	

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 4 классы – 2 часа

5 класс (экзаменационный класс) – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 классы – 4 часа

6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно--

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Композиция станковая» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- Сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями.
- Воспитать в учащихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

2) Обучающие:

- Изучить принципы сбора и систематизации подготовительного материала (эскизов и зарисовок) и способов его применения для воплощения творческого замысла.
- Изучить основные выразительные средства композиции.
- Уметь применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах
- Уметь использовать средства живописи и рисунка в композиции
- Получить навыки работы с различными техниками и материалами: акварель, гуашь и прочие материалы, на основании полученных навыков уметь находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи

3) Развивающие

- Развитие в обучающихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений, таких как времена года, поведение животных и людей и т.д.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.
- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с

преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.

- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку.

7. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

1. Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Несложная осенняя композиция на основе наблюдений.	урок	40	24	16

	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ.	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Типы и Виды композиций</u>				
1.1.	Вводная беседа, - открытый и закрытый типы композиции.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	<u>Раздел 2. Многофигурные композиции</u>				
2.1	Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	3 год обучения <u>I полугодие.</u>				
	<u>Раздел 1. Формат как средство композиции</u>				
1.1.	Вводная беседа, - размер и форма картины.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
	3 год обучения <u>II полугодие.</u>				
	<u>Раздел 2. художественный образ в композиции.</u>				
2.1	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Цвет и тон в композиции</u>				
1.1.	Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.	урок	6	4	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	48	32	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	48	32	16
	<u>Раздел 2. Графика и фактуры в композиции</u>				
2.1	Выполнение эскизов и картины на заданную тему	урок	48	32	16
2.2	Композиция на литературную или конкурсную тему	урок	48	32	16
	Итого:		198	132	66
	Доп. Часы:	консультации			8

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. эскизы экзаменационной работы</u>				
1.1.	Вводная беседа. Итоговая работа	урок	7	4	3
1.2	Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскизных листов	урок	112	64	48
	<u>Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы</u>				
2.1	Исполнение и оформление экзаменационной работы или серии работ.	урок	112	64	48
	Итого:		231	132	99
	Доп. Часы:	консультации			8
3.	Защита экзаменационной работы	защита			2

В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

Задания учебного предмета «композиция станковая» поделены на разделы, каждый из которых несёт в себе рекомендации по изучению определённых методов композиции. Темы Заданий чередуют в себе литературные, социальные, либо природные мотивы.

Преподаватель вправе дополнять \ усложнять содержание разделов, учитывая собственные профессиональные навыки, уровень подготовки учащихся и прочие факторы индивидуальной работы.

Название разделов и тем сформулированы максимально абстрактно, позволяя преподавателям на основе данной программы создавать свои собственные, рабочие программы.

1 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. *Вводная беседа* об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Задачи:

- Знакомство с понятиями, - «композиция», «жанры в живописи», «эскизный поиск» и т.п.
- знакомство с материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Аудиторные задания: вводная беседа и эскизный поиск на заданную тему

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 *Выполнение эскизов и картины на заданную тему.*

Задачи:

- получение первого опыта в работе над сюжетной композицией.
- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, акварель).

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции по эскизам; сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма

работы.

Самостоятельная работа: зарисовки материала на заданную тему.

1.3 Несложная осенняя композиция на основе наблюдений

Задачи:

- выполнение композиции с передачей осеннего настроения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, цветные карандаши).

Аудиторные задания: исполнение эскиза и сюжетной композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: осенние зарисовки по памяти сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма работы.

1 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1 Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ. Композиция по мотивам произведения, характеризующая отдельный эпизод.

Задачи:

- знакомство с книгой как с литературным источником для иллюстраций и композиций по мотивам произведения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, гуашь).

Аудиторные задания: создание цветовых растяжек и колеров; исполнение эскизов и сюжетной композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: чтение литературного источника для выбранной композиции, зарисовки и сбор подготовительного материала.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему (по мотивам спектакля, книги)

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Типы композиций

1.1 *Вводная беседа: - открытый и закрытый типы композиции.*

Задачи:

- Знакомство с понятием «тип композиции» (открытый и закрытый типы)
Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.
Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 *Выполнение эскизов и картины на заданную тему с осознанным выбором открытого или закрытого типа композиции.*

Например, «Летние впечатления» с указанием подтемы (сбор грибов, ягод; поездка в электричке и т.п.).

Задачи:

- Знакомство с открытым и закрытым типами композиций.
Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.
Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 *Сюжетная композиция на конкурсную тему*

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.
Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Многофигурные композиции

2.1 *Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению (например – «Зимние забавы»)*

Задачи:

- Знакомство с понятием «многофигурные композиции» на примере живописного наследия великих мастеров

Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 *Сюжетная композиция на конкурсную тему. Композиция с малой группой фигур Например, ежегодная сюжетная композиция по мотивам впечатлений и зарисовок в театр.*

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Формат как средство композиции

1.1 *Вводная беседа: Формат как выразительное средство композиции.*

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «формат» в композиции и его влиянии на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: исполнение эскизов на летнюю тему, например, летний лагерь и походы с друзьями; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 *Выполнение эскизов и картины на заданную тему.*

Задачи:

- Умение работать в заданном формате (панорама, квадрат, горизонтальный овал и т.п.)
- Знакомство с новым материалом исполнения работы , например – тушь с акварельной подкраской

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему в заданном формате

Задачи:

- Умение работать в заданном формате
- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Художественный образ в композиции.

2.1 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, композиция «зимние птицы», «насекомые» и т.д.

Задачи:

- Опыт работы с анималистическими сюжетами (насекомые).
- Раскрытие образа через портретные характеристики

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане (человек и сложный фон).

Задачи:

- Знакомство с понятием «стаффаж».

- Опыт работы со сложной многоплановой композицией.

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

4 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Цвет и тон в композиции

1.1. Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «цвет» в композиции и его влияние на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: просмотр работ мастеров, использующих цвет как средство композиции, - фовистов, пуантилистов, авангардистов, образцы плакатов и т.д.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например «Танец», «Кино и Театр».

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

4 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Графика и фактуры в композиции

2.1. Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например

Композиция «Музыка и музыкальный стиль».

Задачи:

- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: Исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

2.2 Композиция на литературную или конкурсную тему

Задачи:

- Умение работать с литературными источниками для композиции
- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения I полугодие.

Раздел 1. эскизы экзаменационной работы

1.1. Вводная беседа

Задачи:

- выбрать и согласовать тему экзаменационной работы с преподавателем композиции

Аудиторные задания: обсуждение итоговой работы

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскизных листов

Задачи:

- определить вид итоговой работы: станковая живопись, графическая серия (диптих, триптих), иллюстрация и т.п.
- выполнить и оформить необходимое кол-во эскизов и зарисовок, по итогам которых необходимо определить линейную композицию, тональное и фактурное звучание, материал, в котором будет исполняться работа.

Аудиторные задания: последовательное исполнение эскизов и зарисовок к итоговой работе с еженедельным их согласованием с преподавателем.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы

2.1. Выполнение итоговой работы.

Задачи:

- Исполнить итоговую работу
- Оформить эскизы
- Подготовить итоговую работу к защите на итоговом экзамене по композиции

Аудиторные задания: исполнение итоговой работы; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

1. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

1 год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о построении сюжета в композиции;

умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации и т.п.
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

2 год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о типах и видах композиции
- о работе над многофигурными композициями;

умения:

- построение открытого или закрытого типа композиции, ассиметричного или симметричного вида композиции
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

навыки:

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работа с фигурами в композиции

3 год обучения

знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о влиянии формата на формирование пространства картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

умения:

- собирать дополнительный материал для создания композиции,
- осознанно выбирать формат работы;
- создавать образы героев в композиции

навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- умение использовать различные форматы для композиций

4 год обучения

знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции
- о влиянии цвета, тона и фактур на композицию

умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы
- умение работать с цветом и тоном.

навыки:

- создания целостности цветового и тонального решения в листе.

5 год обучения

знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- по созданию серии композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

1. Организация текущего контроля учебного процесса

Текущий контроль обеспечивается журналом успеваемости класса. Посещение \ не посещение \ оценки ученика отмечаются преподавателем в журнале согласно положению о ведении документации преподавателями и концертмейстерами ГБУ ДО ДШИ ОЦЭВ.

2. Формы проведения аттестации

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся

Проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия.

Оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

2. Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\ -), «хорошо» (+\ -), «удовлетворительно» (+\ -), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

1. . Требования к аттестации отдельной работы

Оценка за отдельную работу ставится исходя из требований учебной программы к данному заданию и фонда оценочных средств. Оценка может ставиться как за исполненную работу, так и за исполненный этап работы: Эскизирование, наброски. Фонд оценочных средств состоит из работ выпускников либо работ по текущим заданиям, либо заданиям, демонстрирующим образец выполнения определенного этапа работы. Фонд

оценочных средств может также включать в себя работы, демонстрирующие отрицательный результат, либо результат, удовлетворяющий определенную оценку. Оценка за работу ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если все требования к работе обозначенные в УП исполнены.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если работа имеет некоторые недочеты по качеству исполнения.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если работа имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если работа не сделана.

Оценка за отдельную работу может быть скорректирована комиссией по результатам четвертного просмотра.

2. Требования к проведению промежуточной аттестации

Оценка за четверть складывается из суммы оценок за задания, предусмотренные учебной программой на текущую четверть, но может быть изменена по итогам просмотра комиссии.

Оценка за четверть ставится как минимум за 3 оценки по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если исполнены все программные требования к работе в указанные сроки. Работа и Эскизы соответствуют требованиям к заданию УП. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если: количество запланированного на четверть материала достаточно, однако материал имеет некоторые недочеты по качеству исполнения. Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если: количество запланированного на четверть материала не удовлетворительно, либо имеет недочеты по качеству исполнения. Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если: материал, запланированный на четверть, не выполнен, либо имеет серьезные недочеты

по качеству исполнения.

Экзаменационная комиссия промежуточной аттестации учащихся состоит из педагогов, указанных в протоколе промежуточной аттестации. В комиссию входят 4-5 педагогов, преподающих данную дисциплину и заведующий художественным отделением ОЦЭВ.

3. Итоговый контроль успеваемости учащихся.

По итогам успеваемости за 10-е полугодие (конец 5-го года обучения), а также на основании принятого родителями учащегося и педагогическим советом решения, итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 5 классе.

Итоговая работа предполагает создание станкового полотна с эскизами или серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее двух), связанных единством замысла и воплощения. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на первое и второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года
- выставка и обсуждение итоговых работ.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески подойти к изложению учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала
4. Тональные форэскизы.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждой из четвертей должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Делаются зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Н.В.Одноралов «Материалы инструменты и оборудование в изобразительном искусстве» М. «Просвещение» 1988
3. Н.Гинзбург «Как построить композицию и перспективу» М. Изд. «Астрель» 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Н.Н. Волков «Цвет в живописи» М. изд. «Искусство» 1965
9. Н.Н. Волков «Восприятие картины» М. Изд. «Просвещение» 1969
10. Н.М. Сокольникова «Основы Композиции» Обнинск. изд. «Титул»; 1996
11. Н.М. Сокольникова «Основы Живописи». Обнинск. изд. «Титул»; 1996
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
13. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
14. В.Г.Власов «Иллюстрированный художественный словарь» Изд. «ИКАР» 1993

2. Список учебной литературы

1. Ионина Н.А «100 великих картин» М. изд. «Вече» 2008.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004 1.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский

центр «Владос», 2002

6. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

7. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -12 лет

Срок реализации 1 год (1 класс)

Разработчики:

Шевченко Татьяна Анатольевна –
преподаватель ГБУ ДО «ДШИ «ОЦЭВ»

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Содержание учебного предмета

- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
- III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
- IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
- VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
- VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программы «ЖИВОПИСЬ» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		Зачёт	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 класс – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

1 класс – 0,5 часа

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.

5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» имеет учебно-тематический план, рассчитанный на 1 год освоения.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс. уч. нагр.	Самост. работа	Ауд. занятия
1.	Беседа о видах искусства	беседа	2	0,5	1,5
2.	Виды изобразительного искусства	беседа	2	0,5	1,5
3.	Графика и живопись	беседа	2	0,5	1,5
4.	Скульптура	беседа	2	0,5	1,5
5.	Архитектура	беседа	2	0,5	1,5
6.	Декоративно-прикладное искусство	беседа	2	0,5	1,5
7.	Народные ремесла	экскурсия	2	0,5	1,5

8.	Знакомство с динамическими видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
9.	Литература	беседа	2	0,5	1,5
10.	Музыка	урок-прослушивание	2	0,5	1,5
11.	Знакомство с синтетическими видами искусства	беседа	2	0,5	1,5
12.	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
13.	Искусство театра	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
14.	Искусство кино	интегрированное занятие	2	0,5	1,5
15.	«Как смотреть картину»	урок-игра	2	0,5	1,5
16.	Виды изображений в картине	беседа	2	0,5	1,5
17.	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
18.	«Композиция»	беседа	2	0,5	1,5
19.	Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
20.	Язык графики	экскурсия	2	0,5	1,5
21.	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
22.	Язык живописи	экскурсия	2	0,5	1,5
23.	«Цвет»	экскурсия	2	0,5	1,5
24.	Способы работы с цветом	практическое занятие	2	0,5	1,5
25.	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
26.	Церковь как объект искусства	экскурсия	2	0,5	1,5
27.	Как работать с книгой	практическое занятие	2	0,5	1,5
28.	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2	0,5	1,5
29.	Музеи	беседа	2	0,5	1,5
30.	Знаменитые музеи мира	урок-исследование	2	0,5	1,5
31.	«Семейные реликвии»	беседа	2	0,5	1,5
32.	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2	0,5	1,5
33.	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2	0,5	1,5
Итого:			66	16,5	49,5
Доп. Часы:					2

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Тема: Беседа о видах искусства. Развитие эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Тема: Виды изобразительного искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство и его виды: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура. Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

3. Тема: Графика и живопись. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

4. Тема: Скульптура. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

5. Тема: Архитектура. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

6. Тема: Декоративно-прикладное искусство. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

7. Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

8. Тема: Знакомство с динамическими видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

9. Тема: Литература. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

10. Тема: Музыка. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

11. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

12. Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

13. Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

14. Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с

известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

15. Тема: «Как смотреть картину». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Планы. Композиционный центр. Колорит. Художественные материалы (бумага, холст, картон, карандаши, кисти, краски, пастель и др.). Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

16. Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

17. Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина (мифологический, батальный, бытовой, исторический, религиозный, анималистический и др). Знакомство с работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

18. Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

19. Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

20. Тема: Язык графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

21. Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, ЖИВОПИСЬ). Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

22. Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

23. Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

24. Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

25. Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». История появления библиотеки. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Профессия библиотекарь. Проведение экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

26. Тема: Церковь как объект искусства. Устройство храма, знакомство с храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города.

27. Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

28. Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

29. Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство.

Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения. Самостоятельная работа: посещение музея.

30. Тема: Знаменитые музеи мира. Знакомство со знаменитыми музеями мира. Хранение объектов культуры. Примеры произведений искусства в музеях мира. Самостоятельная работа: поиск примеров объектов культурного наследия. Работа с книгами, интернетом.

31. Тема: «Семейные реликвии». Самостоятельная работа: написать эссе о семейной реликвии или поиск информации через удобные (доступные) ресурсы о реликвиях, хранящихся в музеях.

32. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

33. Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Владение навыками восприятия художественного образа.

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных заданий, которые проводятся при реализации программы за 1 год. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. **Тестовые задания** – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

«2» (не удовлетворительно) - менее 20% правильных ответов

2. **Устный опрос** - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

«2» (не удовлетворительно) – учащийся ответил правильно менее чем на половину вопросов

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

«2» (не удовлетворительно) – творческий проект отсутствует

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

– объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

– частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

– творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск

материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

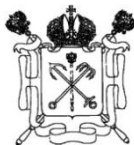
Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989

12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдисониус. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 11-18 лет

Срок реализации 4 года (2-5 классы)

Разработчик:

Шевченко Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

Народная культура:

- *Учебная литература*
- *Методическая литература*

Изобразительное искусство:

- *Учебная литература*
 - *Методическая литература*
- **Перечень средств обучения**

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».

Учебный предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «ЖИВОПИСЬ» со сроком обучения 5 лет предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» реализуется **4 года**.

Согласно учебному плану изучение предмета начинается со второго класса и заканчивается в пятом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1,5 часа в неделю.

**Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета**

Общая трудоемкость учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часа – аудиторные занятия, 198 часа - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы
«ЖИВОПИСЬ» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	2		3		4		5		
классы	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа (в часах)	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия (5-летняя программа):

2 - 5 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» является осмыслить явления народной культуры и истории изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачами учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» являются:

- Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- Сформировать знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Сформировать знание основных народных художественных промыслов;

- Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;
- Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

1. Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры;
2. Основные понятия изобразительного искусства;
3. История изобразительного искусства Древнего мира;
4. История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
5. История изобразительного искусства Древней Руси;
6. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
8. История русского изобразительного искусства XVIII века;
9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.;
10. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
11. История русского изобразительного искусства конца XVIII – первой половины XIX века;
12. История русского искусства второй половины XIX века;
13. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.

Учебно-тематический план

2 класс (1-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид уч. занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 1. Теоретич. и исторические аспекты изучения народной художественной культуры					
1.	Сущность, структура и функции народной худож. культуры	Беседа	3	1,5	1,5
2.	Основные виды народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
3.	Особенности народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
4.	Синкретический характер народной художественной культуры	Беседа	3	1,5	1,5
5.	Содержание народной культуры и типы мировоззрения	Беседа	3	1,5	1,5
6.	Христианство и русская народная культура	Беседа	3	1,5	1,5
7.	Главный закон в жизни людей и природы	Беседа	3	1,5	1,5
8.	Ритм – способ организации порядка и гармонии	Беседа	3	1,5	1,5
9.	Представления о пространстве	Беседа	3	1,5	1,5
10.	Знаки четырех стихий	урок	3	1,5	1,5
11.	Образ Мирового Древа в народном творчестве	урок	3	1,5	1,5
12.	Человек и мир: моделирование – познание – присвоение	урок	3	1,5	1,5
13.	Крестьянский дом как модель мира	урок	3	1,5	1,5
14.	Русская печь как модель мира	урок	3	1,5	1,5
15.	Народный женский костюм как модель мира	урок	3	1,5	1,5
16.	Представления о времени, отраженн. в празднике Зимние Святки	урок	3	1,5	1,5
17.	Народный календарь	урок	3	1,5	1,5
18.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	урок	3	1,5	1,5
19.	Встреча весны	урок	3	1,5	1,5
20.	Народные художественные традиции празднования Пасхи	урок	3	1,5	1,5
21.	Народные художественные традиции празднования Троицы	урок	3	1,5	1,5
22.	Народные художественные традиции празднования Ив.Купалы	урок	3	1,5	1,5
23.	Осенние праздники. Встреча зимы	урок	3	1,5	1,5
24.	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской культуре	урок	3	1,5	1,5
25.	Круг жизни на полотняных узорах	урок	3	1,5	1,5
26.	Ритмы народного праздника	урок	3	1,5	1,5
27.	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	урок	3	1,5	1,5
28.	Образ святого Николая в русской традиции	урок	3	1,5	1,5
29.	Образы святых покровителей Санкт-Петербурга	урок	3	1,5	1,5
30.	Русские юродивые и скоморохи	урок	3	1,5	1,5
31.	Духовные стихи	урок	3	1,5	1,5
32.	Хранители традиций. Народный мастер	урок	3	1,5	1,5
33.	Зачет	урок	3	1,5	1,5
	Итого:		99	49,5	49,5
	Доп. Часы (конч.улыниции)				2

3 класс (2-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид уч. занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 2. Основные понятия изобразительного искусства					
1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	3	1,5	1,5
2.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 3. История изобразительного искусства Древнего мира					
3.	Первобытное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
4.	Искусство Древнего Египта додинастического периода	Беседа	3	1,5	1,5
5.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства	Беседа	3	1,5	1,5
6.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства	Беседа	3	1,5	1,5
7.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства	Беседа	3	1,5	1,5
8.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	Беседа	3	1,5	1,5
9.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	Беседа	3	1,5	1,5
10.	История изобразительного искусства Эгейского мира	Беседа	3	1,5	1,5
11.	История изобр. Иск-ва Древней Греции гомеровского периода	Беседа	3	1,5	1,5
12.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи архаики	Беседа	3	1,5	1,5
13.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи классики	Беседа	3	1,5	1,5
14.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи классики (2)	Беседа	3	1,5	1,5
15.	Искусство Древней Греции эпохи	Беседа	3	1,5	1,5
16.	История изобр. Иск-ва Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
17.	История изобр. Иск-ва Рима республиканского	Беседа	3	1,5	1,5
18.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	3	1,5	1,5
19.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	3	1,5	1,5
20.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
21.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 4. История искусства стран Западной Европы Средних веков					
22.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	3	1,5	1,5
23.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	3	1,5	1,5
24.	История Иск-ва «варварских» гос-в империи франков в V-X вв.	Беседа	3	1,5	1,5
25.	Искусство периода империи Карла Великого	Беседа	3	1,5	1,5
26.	История Иск-ва стран Западной Европы романского периода	Беседа	3	1,5	1,5
27.	История Иск-ва стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV)	Беседа	3	1,5	1,5
28.	Особ-и готического стиля во Франции, Германии и Англии	Беседа	3	1,5	1,5
29.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	3	1,5	1,5
30.	История Иск-ва Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	Беседа	3	1,5	1,5
31.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	3	1,5	1,5
32.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	3	1,5	1,5
33.	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		99	49,5	49,5
	Доп. Часы (консультации)				2

4 класс (3-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид уч. занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 5. История изобразительного искусства Древней Руси					
1.	Иск-во древнерусского гос-ва XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	3	1,5	1,5
2.	Иск-во древнерусского гос-ва XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	3	1,5	1,5
3.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
4.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	3	1,5	1,5
5.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	3	1,5	1,5
6.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	3	1,5	1,5
7.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	3	1,5	1,5
8.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	3	1,5	1,5
9.	Жив. Моск. княжества. Творч. Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	3	1,5	1,5
10.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	3	1,5	1,5
11.	Моск. Шк. живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	3	1,5	1,5
12.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	3	1,5	1,5
13.	Русская архитектура XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
14.	Русская живопись XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
15.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
16.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 6. История изобр. искусства зарубежных стран эпохи Возрождения					
17.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	3	1,5	1,5
18.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
19.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	3	1,5	1,5
20.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	3	1,5	1,5
21.	Творч. Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони	Беседа	3	1,5	1,5
22.	Венецианская школа живописи.	Беседа	3	1,5	1,5
23.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
24.	Возрождение в Германии и Франции	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.					
25.	Стили и худ. Направл. западноевропейского иск-ва XVII - XVIII	Лекция	3	1,5	1,5
26.	Искусство Италии XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
27.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
28.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
29.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творч. Диего Веласкеса	Беседа	3	1,5	1,5
30.	Искусство Франции XVII века	Беседа	3	1,5	1,5
31.	Искусство Франции XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
32.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
33.	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		99	49,5	49,5
	Доп. Часы (кончультации)				2

5 класс (4-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид уч. занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 8. История русского изобразительного искусства XVIII века					
1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	3	1,5	1,5
3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 9. История иск-ва стран Зап.Европы конца XVIII – 1 пол-ны XIX вв.					
5.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	3	1,5	1,5
6.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
7.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
8.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	3	1,5	1,5
9.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 10. История иск-ва стран Западной Европы второй пол-ны XIX века					
10.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа	3	1,5	1,5
11.	Импрессионизм	Беседа	3	1,5	1,5
12.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	3	1,5	1,5
13.	Неоимпрессионизм	Беседа	3	1,5	1,5
14.	Постимпрессионизм	Беседа	3	1,5	1,5
15.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	3	1,5	1,5
16.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 11. История русского изобр. иск-ва конца XVIII – 1 пол-ины XIX века					
17.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа	3	1,5	1,5
18.	Творчество О. А. Кипренского и Тропинина	Беседа	3	1,5	1,5
19.	Венецианов и его школа	Беседа	3	1,5	1,5
20.	Русская историческая школа. Творчество К.П. и А. А. Иванова	Беседа	3	1,5	1,5
21.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века					
22.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	3	1,5	1,5
23.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа	3	1,5	1,5
24.	Батальная живопись	Беседа	3	1,5	1,5
25.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
26.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа	3	1,5	1,5
27.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа	3	1,5	1,5
28.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа	3	1,5	1,5
29.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 13. История русского изобр. искусства конца XIX - начала XX вв.					
30.	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа	3	1,5	1,5
31.	Творчество К. А. Коровина и В. А. Серова	Беседа	3	1,5	1,5
32.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа	3	1,5	1,5
33.	Зачет		3	1,5	1,5
	Итого:		99	49,5	49,5
	Доп. Часы (кончультации)				2

Содержание разделов и тем для срока освоения образовательной программы «ЖИВОПИСЬ»

2 класс

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1 урок. Сущность, структура и функции народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодельным) художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая особенности художественного сознания того или иного народа. «Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним любительской коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры: в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства. Основные функции народной художественной культуры: сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса; развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов; получение новой и преобразование имеющейся информации. Духовно-нравственные

ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности. Обращение к народным поговоркам, пословицам, сказкам.

2 урок. Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с видами народной художественной культуры, выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества: устное народное творчество, народные песни, народные музыкальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе. Показать вышитое полотенце, кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.

3 урок. Особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества: загадки, сказки, игрушки, народной игры,

народного орнамента. Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратить внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

4 урок. Синкретический характер народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о синкретическом характере народного искусства: соединении в одном произведении разных видов искусства: танец, пение, народный костюм и др.

Задачи: вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов; разучить местные варианты хороводов «Дрема», «А мы просо сеяли».

Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

5 урок. Содержание народной культуры и типы мировоззрения

Цель: сформировать представление о понятиях «содержание культуры», «мировоззрение», «типы мировоззрения», «традиционные культуры».

Задачи: познакомить с определениями понятий «мировоззрение»- «модель мира»; выявить наличие трех типов мировоззрения в современной народной художественной культуре.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность.

Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений: обыденное мировоззрение и научное. Исторические типы мировоззрения: мифологическое мышление, религиозное,

философское или научное и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

6 урок. **Христианство и русская народная культура**

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества; обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

6 урок. **Главный закон в жизни людей и природы**

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы, отраженных в кумулятивной сказке «Коза с орехами»; выявить универсальный характер образов.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э.); рассказать сказку; по мере появления новых действующих лиц создать в тетради запись текста в виде цепочки, составленной из персонажей в порядке их появления в тексте; побеседовать о смысле кумулятивной сказки. Сделать

вывод о том, что с помощью кумулятивной композиция наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир – и большой, и малый – держится порядком. Сказка от одного персонажа охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце.

Обратить внимание на универсальный характер образа Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение изобилия и плодovitости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) – сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца) средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно. «Счастье – это всего лишь порядок вещей, больше ничего, упорядоченность всего./.../. Если мне что-то и мешало, то только несогласованность. А несогласованность от незнания. Она возникает, когда я по незнанию или умышленно преступаю какие-то общие для всех законы развития или нарушаю естественный ход событий. А события всегда происходят на трех основных бытийных уровнях: в моей собственной жизни, в совместной жизни людей, на уровне идей и принципов». (Имант Зиедонис).

Можно привести в пример любимую детскую песенку «Жил был у бабушки серенький козлик».

8 урок. **Ритм – способ организации порядка и гармонии**

Цель: Дать представление о ритме – как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи, смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратить внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор – череда дней, чередование - смена дня и ночи, прогрессия – лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

9 урок. **Представления о пространстве**

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира – классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх - низ», «право - лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик – старуха, небо – земля, верх – низ, богатство – бедность, свой – чужой, добро – зло, огонь – вода. Рассказать о не случайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе: Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной звездой. Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

10 урок. **Знаки четырех стихий**

Цель: познакомить с представлениями о важнейших первоэлементах мира (четырех стихиях), от которых зависит жизнь и смерть всего живого на земле, связанными с ними образами верховных богов славян-язычников и их знаками в народном декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: рассказать об огне, воде, земле, воздухе как о важнейших первоэлементах мира; познакомить с образами громовержца Перуна, бога огня Сварожича, ветра Стрибога, солнца Дажьбога, Матери-земли и др., прочитать загадки о небе, земле, огне, воде; составить образные ряды; рассмотреть народные орнаменты и зарисовать знаки в тетрадь.

Небесные знаки: круг, колесо, глаз и др. Земные знаки: квадрат, прямоугольник, ромб. Знаки воды небесной и земной: зигзаг, волнистая линия, змея, орнамент в виде переплетенных линий. Знак воздуха: птица, перо.

11 урок. **Образ Мирового Древа в народном творчестве**

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам: дерево – как описание мироздания, дерево – как образ времени (года), древо – как описание человека, древо – как образ семьи, дома; обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым деревом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона – небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб Саратынский. В дубу гробница. В гробнице – девица. Огонь высекает, сыру землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку – мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку – цветы расцветают, на другом – плоды созревают, на третьем – листья опадают, на четвертом – сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень, зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу – ядра говорят». (Дом и его жители).

12 урок. **Человек и мир: моделирование – познание - присвоение**

Цель: дать представление об антропоморфизме мифологического мышления на примере анализа русских народных загадок, описывающих мир природы вокруг своего дома образами крестьянского дома с его домочадцами и предметами быта.

Задачи: прочитать загадки; увидеть общую черту (описание мироздания при помощи человека и его семьи); познакомить с понятием «антропоморфизм» как специфической черте мифологического мышления; рассказать миф о творении мира из тела Первочеловека; познакомить с образом Хозяйки мира, рассмотреть антропоморфные мотивы русского орнамента; зарисовать их в тетрадь.

Антропоморфизм – уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифологических существ. Антропоморфизм – как попытка объяснить мир, соотнося его с собой. Понятие «антропоморфная модель мира». Антропоморфные мотивы народного орнамента на полотенечных вышивках.

Загадки о пространстве. «Какое строение давно построено: не разваливается и не требует починки?». (Мир). «У бабушки жеребец – всему миру не сдержать; у матушки коровья – всему миру не поднять; у братца кушак – всему миру не сосчитать; у сестрицы ширинка – всему миру не скатать». (Ветер, земля, Млечный путь со звездами, дорога на земле). «Лысый старик через заплот смотрит». (Месяц). «Красная девушка в окошко глядит» (Солнце). «Ходит одиноко огненное око» (Солнце). «Три брата; один говорит: «Я – полежу». Другой говорит: «Я – посижу». Третий говорит: «Я – пошатаюсь». (Камень, вода, трава). «Сердита матка, да прикрыла деток до красного дня пуховым одеяльцем» (Земля под снегом). Загадки о времени. «У мужа три жены и все три живы; рождение и смерть им неизвестны; две мужу помогают, а третья – разоряет». (Лето; весна, осень, зима). «Сестра к брату в гости идет, а брат от нее прячется». (День и ночь). «Двенадцать братьев живут вместе, а друг друга не видят». (Месяцы). «Есть семь братьев, годами равные, а именами разные». (Неделя).

13 урок. **Крестьянский дом как модель мира**

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы.

Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего

пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра – красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

14 урок. Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. Выявить универсальность образа. А) Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел). В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г). Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не свезет». (Печь). 7) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно целое – как ствол Мирового древа в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

15 урок. Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой – деревом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками – цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества,

распоряжающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о двух типах женского костюма – сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме.

16 урок. Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки

Цель: сформировать представление о неоднородности понятия времени для мифологического мировоззрения; понятиях «ритуал», «обряд», «атрибут», «ритуальная еда»; показать сложный характер периода Зимних святок; дать представления о древних истоках праздничного ряженья на Святках, культуре предков.

Задачи: рассказать о мифологическом понятии времени (священное время и мирское время), о новом годе как самом опасном моменте годового круга, с которым связывалось ежегодное обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал исходный порядок; раскрыть эти представления через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника.

Вариант практической работы: посмотреть фильм, например: «Снега» (Лентелефильм, 1982 г); сделать анализ текста колядок; выучить мелодию колядки с пожеланием урожая.

Годичный круг и круг жизни

17 урок. Народный календарь

Цель: Дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) – как об энциклопедии представлений русского крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря – соотнесенность с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно – со сменой видов человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

18 урок. Праздник Масленицы

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

19 урок. Встреча весны

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенечных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

20 урок. Праздник Пасхи

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочebные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

21 урок. Праздник Троицы

Цель: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об урожае.

Задачи: знакомство с народными обрядами Троицкой недели и повторение материала по художественному языку народного искусства.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

22 урок. Праздник Ивана Купалы

Цель: сформировать представление о главном летнем празднике – Летнем солнцевороте, о его связи с Зимним солнцеворотом как зеркальном отражении.

Задачи: показать особенности празднования, раскрыть языческий и христианский аспекты праздника, познакомить с народными художественными элементами праздника.

Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. Художественные элементы праздника:

А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши); Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса); В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры); Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»).

23 урок. **Осенние праздники. Встреча зимы**

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычай дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница пряж, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

24 урок. **Семейно-бытовой фольклор в русской культуре**

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах.

Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни: рождением, свадьбой и похоронами.

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда: сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир. Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи.

25 урок. **Круг жизни на полотняных узорах**

Цель: сформировать представление о роли тканых и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотенечной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать

то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

26 урок. **Ритмы народного праздника**

Цель: обобщить знания по разделу «Годовой круг и круг жизни».

Задачи: познакомить с понятием «святой» в языческой и христианской традиции; раскрыть связь языческого понимания святости с праздником, с прорывом к высшему, иному миру, преодолением смерти новым рождением.

Святость как энергия, заставляющая двигаться, расти, умножаться, это «образ предельного изобилия».

Практическая работа: посмотреть документальный фильм Т. Богдановой «Тимоня» (1969); закрепить представление о традиционных праздниках, как священном времени, времени размышления о жизни и смерти, времени преодоления страха перед смертью.

Образы русской духовности

27 урок. **Образ святого воина Георгия Победоносца**

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом, идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси, изображение св. Георгия на гербе России. Чтение духовного стиха о Егории Храбром, анализ иконографии святого.

28 урок. **Образ святого Николая**

Цель: показать историко-культурную сложность образа св. Николая по русским народным легендам, былинам, духовным стихам.

Задачи: Выявить противостояние святого Николая и образа Ильи Пророка в народной сказке орловской губернии «Кому на Руси почету больше». Увидеть языческую основу сказки: герои наследуют черты древних богов Велеса и Перуна. Сделать вывод о том, что в образах самых популярных святых на Руси сохранились представления о функциях высших богов языческих времен восточных славян – Перуна и Велеса. Раскрыть образ святого Николая как благодетеля, способного обеспечить «предельное изобилие» крестьянину. Сравнить образ святого с языческим представлением о святости.

Самостоятельная работа: найти рассказ о святом, имя которого совпадает с именем учащегося.

29 урок. **Образы святых покровителей Санкт-Петербурга**

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образов небесных покровителей Санкт-Петербурга: апостола Петра, А.Невского, К.Петербургской, И.Кронштадтского в мировой и русской художественной культуре.

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром. Познакомить с образом ап. Петра, ученика Иисуса Христа; с образом великого князя-воина А.Невского; с образом блаженной юродивой К.Петербургской; с образом священника И.Кронштадтского (Евангелие, иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература, места нахождения мощей небесных покровителей Санкт-Петербурга). Выявить духовно-нравственное влияние жизни святых на жизнь и поведение простых людей, статус г.Санкт-Петербурга как культурной столицы России.

30 урок. **Русские юродивые и скоморохи**

Цель: сформировать представление об юродстве как своего рода переходной области между мирами «святости» и «смеховой» культуры; дать представление о «смеховой» культуре как «антиповедении», когда все не по порядку; познакомить с формами проявления смеховой культуры (празднества карнавального типа, словесные смеховые произведения).

Задачи: познакомить с понятиями «юродивый», «смеховая культура». Познакомить с иконографией русских юродивых; с жизнью Василия Блаженного. Юродство как одна из черт поведения национального гения, героя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Рассказать о русских

скоморохах; об исполнении словесных текстов смехового характера – скоморошин – как важном элементе древнерусских праздничных увеселений. Просмотр фрагмента фильма «Летние хороводы» об игровом хороводе «Про попа», где выделяется солистка, выполняющая роль и попа и попадьи. Разучить народную веселую песню (например, «Комара муха любила»). Визуальный ряд с сатирическими листами народных лубочных гравюр.

31 урок. **Духовные стихи**

Цель: сформировать представление о жанре духовного стиха; обобщить материал о моделях мира русской народной культуры.

Задачи: познакомить с особенностями фольклорного жанра духовного стиха. Представить текст духовного стиха «Голубиная книга» как картину трехъярусного мира в ее развитии.

32 урок. **Хранители традиций. Народный мастер**

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).

33 урок. **Зачет** по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»: вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

3 Класс

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

1, 2 уроки. **Виды и жанры изобразительного искусства**

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине. Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

3 урок. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе. Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситулы (сосуды).

История изобразительного искусства Древнего Египта

4 урок. **Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).**

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

5 урок. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемииуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

6 урок. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

7 урок. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами, Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

8 урок. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

9 урок. **Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)**

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура – ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») – жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Античное искусство

История изобразительного искусства Древней Греции

10 урок. **История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).**

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно-исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития:

кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тириинф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тириинфа. Дворец Тириинфа. Фрески мегарона.

11 урок. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

12 урок. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания. Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм-ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, протил, амфипротил, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип кураса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазопиши: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

13, 14 уроки. **История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)**

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. Архитектура эпохи классики. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности

образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлотор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Голос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

15 урок. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Боэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки. Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пирромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

История изобразительного искусства Древнего Рима

16 урок. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением

аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеры». Значение искусства этрусов в становлении римского искусства.

17 урок. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий.

Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

18, 19 уроки. **История искусства Древнего Рима периода Империи**

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце I в. до н.э., превращение из Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской

ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве – вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) – как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) – образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.) в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов

людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сирийки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

20 урок. **Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)**

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

21 урок. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

22,23 уроки. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы

церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков

24 урок. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу»,

Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

25 урок. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Ахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим). Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события. Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клуни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм.

Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

26 урок. **История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)**

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда. История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и ранне-христианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

27 урок. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

28 урок. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

29 урок. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм «башен молчания».

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодалного города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

30 урок. **История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)**

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии - ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтхи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии – VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индустские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии; её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

31 урок. **История изобразительного искусства Китая**

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н. э.). Даосизм (II - IV вв. н. э.). Объединение Китая в период Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в.

Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

32 урок. **История изобразительного искусства Японии**

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного

зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

33 урок. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

4 Класс

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

1, 2 уроки. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

3,4 уроки. **Искусство Владимиро-Суздальской Руси**

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских болгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

5,6 уроки. **История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).**

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного

романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорчатостью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса

на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрывов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

7 урок. **История искусства Пскова XII-XV веков**

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) – один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

8 урок. **Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.**

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофоста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

9 урок. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создания миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение

художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие

Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века
10 урок. **Архитектура конца XV – начала XVI века**

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

11 урок. **Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия**

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

12 урок. **Архитектура середины и конца XVI века**

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

13 урок. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

14 урок. **Русская живопись XVII века**

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чиринина, Истомы Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

15, 16 уроки. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

17 урок. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ; выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веках, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310). Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

18 урок. **Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)**

Цель: сформировать представление о светском характере изобразительного искусства Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании

культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никкколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образом Давида (1408-1409), св. Георгия (1416); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.).

Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомиться с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Арреццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков). Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

19 урок. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности

(живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

20 урок. **Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)**

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров.

Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

21 урок. **Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)**

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умирающий раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагического их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

22 урок. **Венецианская школа живописи**

Цель: сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Задачи: познакомить с творчеством Джорджоне, Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

История искусства стран Северного Возрождения

23 урок. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление об особенностях искусства Возрождения в Нидерландах, проявившихся в сосуществовании

реалистических и готических тенденций, демократических и фольклорных черт.

Задачи: познакомить с творчеством ярких живописцев (братьев ван Эйков, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего); раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальник масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев».

Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

24 урок. **История искусства Германии и Франции эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)**

Цель: сформировать представление о творчестве ярких представителей искусства А. Дюрере и Ганса Гольбейна Младшего, раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Германии эпохи Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) – ведущий художник немецкого Возрождения. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнбергских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность

пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII ВВ.

25 урок. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

26 урок. Искусство Италии XVII века

Цель: сформировать представление о барокко – ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

Задачи: раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода. Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок. 1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение

бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606).

27 урок. **История искусства Фландрии XVII - XVIII веков**

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630).

Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

28 урок. **Искусство Голландии XVII-XVIII веков.**

Цель: сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века.

Задачи: познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.) и творчеством гения эпохи - Рембрандта ван Рейна; раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций),

точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни.

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты

раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрикье Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

29 урок. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

30 урок. **Искусство Франции XVII века**

Цель: сформировать представления о расцвете национальной культуры Франции, основанной на рационализме, об основных направлениях развития искусства: классицизме, реалистических течениях, монументально - декоративном искусстве.

Задачи: сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратит внимание на творчество представителей реалистического направления.

Живопись Франции XVII века. Франция – классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические

взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Рационализм – как основа теории классицизма. Предмет искусства классицизма: только прекрасное и возвышенное. Античность – как эстетический и этический идеал.

Никола Пуссен (1594-1665) - создатель классицистического направления в живописи Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мера и порядок, композиционная уравновешенность – как основа живописного произведения классицизма. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Эволюция художественного творчества. Тема смерти, бренности и тщеты земного, мудрое принятие смерти: «И я был в Аркадии (Аркадские пастухи)» (1650). Пуссен – создатель классического идеального пейзажа в его героическом виде. «Пейзаж с Полифемом» (1648). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема лирического идеализированного классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Архитектура Франции XVII века. Руководящая роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

31 урок. **Живопись Франции XVIII века**

Цели и задачи: сформировать представление об архитектуре стиля «рококо», стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Архитектура. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-

прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля).

Живопись. Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатя» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

32 урок. **Искусство Англии XVIII века**

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко

выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

33 урок. Зачет.

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

5 класс

1 урок. **Искусство первой трети XVIII века**

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусства петровского искусства. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой

жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726).

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика. Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр:

живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

2 урок. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления.

Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века. Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 - 1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены

Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

3 урок. **Русская архитектура второй половины XVIII века**

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена, В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница

(1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

4 урок. **Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века**

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И. А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э. М. Фальконе в России, Ф. Г. Гордеева, И. П. Прокофьева, М. И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А. П. Лосенко, И. А. Акимов, Г. И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов.

Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного стовора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие.

Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

5 урок. **История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.**

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампи́р в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки

Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

6 урок. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819),

«Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

7 урок. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников концепции героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением; выявить пристрастие романтиков к изображению конфликтных, драматических тем страдания и гибели героя.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на о. Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

8 урок. **Искусство критического реализма во Франции**

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция

1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Отенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

9 класс. **Камиль Коро и Барбизонская школа живописи**

Сформировать представление о роли Барбизонской школе живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

10 урок. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр – «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

11 урок. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки, Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

12 урок. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюлья Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

13 урок. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными

мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неомпессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неомпессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

14 урок. **Постимпессионизм**

Сформировать представление о постимпессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнне: «Башня Нуэнне» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога:

«Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увеличение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

15 урок. **Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века**

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

16 урок. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград

Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

17 урок. Архитектура и скульптура Высокого классицизма

Цель: сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века («русского ампира»).

Задачи: рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О. И. Бове, Л. И. Жилярди, А. Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К.- И. Росси. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф. Ф. Щедрина, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И. П. Мартоса.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева. Литература об искусстве этого времени.

Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андрея Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампиры в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819-1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александринского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829-1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769-1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции

Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Скульптура первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Русская живопись первой половины XIX века

18 урок. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857)

Цель: сформировать представление о творчестве двух ярких представителей русского портретного жанра.

Задачи: рассказать о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало; дать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов; выявить особенности творческой индивидуальности художников.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857). Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827). Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

19 урок. Венецианов и его школа

Цели и задачи: сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

20 урок. Русская историческая школа. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).

Цель: сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда.

Задачи: познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма; рассказать о творчестве А. А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Творчество К. П. Брюллова. Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся

произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858). Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857). Картина «Явление Мессии» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

21 урок. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Цель: сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи, сумевшего в выразить дух России 40-х годов.

Задачи: рассказать о жизненном и творческом пути художника; показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

22 урок. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер

произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабац у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

23 урок. **«Товарищество передвижных художественных выставок»**

Цель: сформировать представление о роли и значении организации «Товарищество передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи.

Задачи: рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и

художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова, К. А. Савицкого, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на

крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

24 урок. Батальная живопись

Цель: сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в.

Задачи: познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

«Туркестанская серия» (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876).

«Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

25 урок. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878). Восприятие этюда художником как самостоятельного художественного произведения.

Творчество Исаака Ильича Левитана (1860 – 1900) - как вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

26 урок. **Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)**

Цель: сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – как о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй половины XIX века.

Задачи: выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут

письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

27 урок. **Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В.И.Сурикова (1848 – 1916).**

Цель: сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в.

Задачи: рассказать о двух направлениях развития исторической живописи; обратить внимание на характер исторической живописи передвижников; познакомить с творчеством Н. Н. Ге и В. И. Сурикова.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), «Что есть истина? Христос и Пилат»(1890).

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916) - исторического живописца, художественно воссоздавшего национальную историю, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

28 урок. **Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)**

Цель: сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова.

Задачи: раскрыть роль отца в формировании личности художника; рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки;

познакомить с монументальными и театральными-декорационными работами; выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирий и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А. Н. Островского и опере Н. А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

29 урок. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Цель: сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века.

Задачи: рассказать о развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М. М. Антокольского, М. О. Микешина, А. М. Опекушина; развитии бытового жанра М. А. Чижовым и анималистического жанра Е. А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А. А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А. С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872).
Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878),
«Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичности композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Живопись конца XIX - начала XX веков

30 урок. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова, А. П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф. А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М. В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление

нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

31 урок. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911).

Цель: сформировать представление о творчестве К. А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма и творчестве В. А. Серова – одного из самых крупных художников, новатора русской живописи рубежа веков.

Константин Алексеевич Коровин (1861 – 1939) – «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета. «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). Своеобразие манеры художника.

Творчество Валентина Александровича Серова (1865 – 1911). Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. Тема юности, весны жизни. «Девочка с персиками» (1887). Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Жанровый синтез – как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) – как образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в

трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

32 урок. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

Цель: сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Задачи: рассказать о жизни и творчестве художника; познакомить с основными произведениями, раскрыть значение творчества для русского искусства.

Годы учебы и становления как личности. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

33 урок. Зачет по теме: «История искусства стран Западной Европы и России конца XVIII – XIX вв.». Проверка знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; навыков анализа произведения изобразительного искусства.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

График и форму проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить и в других формах: в форме

письменной работы на уроке, беседы, подготовки материалов для сообщения на какую-либо тему, интеллектуальных игр.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,
устные опросы,
письменные работы,
тестирование.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса (4-й год обучения), выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обучения.

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся и критерии оценок определяются образовательной организацией на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

Оценка 2 «не удовлетворительно»

1. Основной вопрос допускает значительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Практические работы выполнены с ошибками либо не выполнены
3. Записи в тетради ведутся небрежно либо не ведутся

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагог, ведущий предмет, творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

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

рационального использования учебного времени.

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

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

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

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

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

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

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

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Народная культура

Учебная литература

1. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля: учебник-тетрадь в 4-х выпусках для 1-2 класса – М., Дрофа, 1998.
2. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 1-2 классы. /Книга для учителя – М., Дрофа, 2001.

3. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003.
4. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2001.
5. Светлова Л.П. Азбука орнамента. Пособие для профессиональных образовательных учреждений. 2-е издание. – М., 2001.
6. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999.

Методическая литература
(теоретические и исторические аспекты изучения народной
художественной культуры)

1. Афанасьев А.И. Русские народные сказки (любое издание).
2. Библия. Ветхий и Новый Завет (любое издание).
3. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. – М., 1982.
4. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – М., Культура и традиции, 2003.
6. Денисова И.М. Отражение фито-антропоморфной модели мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №5. Стр. 68 – 81.
7. Денисова И.М. Зооморфная модель мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №6. Стр. 19 -34.
8. Евсюков В.В. Мифы о мироздании. Мироздание и человек. – М.: Политиздат, 1990.
9. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследование в области славянских древностей. – М., 1975.
10. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. Альбом. /Сост. Дурасов Г.П., Яковлева Г. А. – М.: Советская Россия, 1990.
11. Коринфский А.А. Народная Русь. – Смоленск: «Русич», 1995.
12. Максимов С. Куль хлеба. Нечистая и крестная сила. – Смоленск: «Русич», 1995.
13. Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и обрядах 19- начала 20 века. – М., 1984.
14. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1.
16. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. – Т. 2.

17. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре: Младенчество. Детство. /Составитель В.П. Аникина. – М., 1991 – вып.1. Девичество. /Под редакцией В.П. Аникина, В.Е. Гусева, Н.И. Толстого. – М., 1994.
18. Народное искусство. Материалы и исследования. Вып.2. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2004, ОАО «Иван Федоров», 2004.
19. Народное искусство Каргополья. /Альманах. Вып. 142 – Государственный Русский музей, 2006. – СПб: PALACE EDITIONS, 2006.
20. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983.
21. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М., 1983.
22. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007.
23. Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня./Ред. В. Ф. Шевченко. – М.: Лабиринт, 2001.
24. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2002.
25. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., Наука, 1994.
26. Сказки Орловской губернии – Орел, 1998.
27. Семенова М. Мы – славяне. – Санкт-Петербург: Азбука, Книжный клуб «Терра», 1997.
28. Шмелев И.С. Лето Господне. – М., 1989.

Изобразительное искусство

Учебная и методическая литература

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
3. Белов А.М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.

8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986
9. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
10. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+ Астрель, 2010.

Средства обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель

2. Другие средства обучения:

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ПО.03.УП.01 «Пленэр»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 11-18 лет
Срок реализации 4 года (2-5 классы)

Разработчики:

Новиков Ярослав Александрович

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика У.П. Его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Форма проведения учебных занятий
4. Цели учебного предмета
5. Задачи учебного предмета
6. Методы учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Формы и методы контроля
2. Критерии оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Средства обучения
3. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

VI. Список рекомендуемой литературы

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета. Его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения

3. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения учебного предмета «Пленэр» в рамках образовательной программы «ЖИВОПИСЬ». 4 года.

Пленэрная практика в СПб ГБУ ДО «ДШИ «ОЦЭВ» реализуется в очном или заочном режиме в мае или первой половине июня (примерно до 16 числа), в зависимости от года обучения.

При реализации пленэрной практики заочно, учащийся обязан предоставить работы согласно учебному плану не позднее конца 1-й четверти следующего учебного года.

Оценки за УП «Пленэр» ставятся в отдельный учебный журнал. Итоговая оценка за УП «Пленэр» переносится в свидетельство об окончании ОЦЭВ.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год. Самостоятельная работа выполняется по желанию учащегося.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года

Срок освоения учебного предмета «Пленэр» в рамках образовательной программы «ДПТ» 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	2		3		4		5		
Классы	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия									
Аудиторные занятия (в часах)		28		28		28		28	112
Самостоятельная работа (в часах)		0		0		0		0	0
Максимальная учебная нагрузка (в часах)		28		28		28		28	112
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

3. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовых утвари, наброски чучел птиц и животных.

4. Цели учебного предмета

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

5. Задачи учебного предмета

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

7. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

II. Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся первого года обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся второго года обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся третьего года обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состоянии с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся четвертого года обучения решают более сложные задачи на

создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся пятого года обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Учащиеся шестого года обучения при реализации предпрофессиональных программ «ЖИВОПИСЬ» с нормативным сроком обучения 6 лет решают сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ						
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка	
Раздел 1. Знакомство с учебным предметом «Пленэр», основы перспективы в пленэре						
1	Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды растений, цветов, веток	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
2	Зарисовки и этюды растительных элементов.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
3	Натюрморт на пленэре.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
4	Рисунок несложной архитектурной постройки с деревьями.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
5	Рисунок мостика с отражением.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
6	Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
7	Этюды дерева, веток дерева	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
8	Зарисовки элементов пейзажа первого плана	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
9	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
10	Фигура человека в пленэре.	Графика	1.4	0	1.4	
		Живопись	1.4		1.4	
Итого:			28		28	

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 2. Воздушная перспектива в пленэре					
1	Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
2	Линейная и воздушная перспектива в изображении архитектуры.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
3	Натюрморт на пленэре. Овощи и фрукты на плоскости	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
4	Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
5	Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
6	Пейзаж с тональной (воздушной) перспективой	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
7	Зарисовки и этюды крупных растительных элементов пейзажа.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
8	Этюд и зарисовки несложной постройки.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
9	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
10	Фигура человека в пленэре.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			
Итого:			28		28

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 3. Социальные мотивы в пленэре					
1	Сельский пейзаж с постройками. Световоздушная перспектива.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
2	Аллеи парка, сада с фрагментами архитектуры и деревьями.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
3	Архитектурный пейзаж с отражением в воде.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
4	Этюды и зарисовки загородных пейзажей.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
5	Линейная перспектива. Зарисовки детских площадок, парковых скульптур.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
6	Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
7	Зарисовки и этюды растительных элементов	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
8	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
9	Этюд фигуры человека на пленэре	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
10	Натюрморт на пленэре. Предметы быта, овощи, фрукты.	Графика	1.4	0	1.4
		Живопись			1.4
Итого:			28		28

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная Нагрузка
Раздел 4. Сложная архитектура в пленэре					
1	Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
2	Длительные этюды и зарисовки пейзажа.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
3	Зарисовки и этюды растительных элементов.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
4	Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
5	Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа и архитектуры с людьми.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
6	Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
7	Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже	Графика	2	0	2
		Живопись	2		2
Итого:			28		28

2. Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. Знакомство с учебным предметом «Пленэр», основы перспективы в пленэре.

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды растений, цветов, веток.

Отличия пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 2. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 3. Натюрморт на пленэре.

Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Этюды букетов цветов (на светлом и на темном фоне).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 4. Рисунок несложной архитектурной постройки с деревьями.

Линейная перспектива на практике. Развитие навыков построения при рисовании несложной части архитектурного объекта. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа над светотеневым рисунком.

Материал: Гушь, акварель.

Тема 5. Рисунок мостика с отражением.

Развитие навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 6. Пейзаж с отражением в воде несложной архитектурной постройки.

Линейная перспектива глубокого пространства.

Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения. Световоздушность. Применение техники по сырой «бумаге для передачи воды.

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 7. Зарисовки дерева, веток дерева.

Передача общего тона и тонально цветowych отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Зарисовки стволов и фрагментов деревьев

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 8. Зарисовки элементов пейзажа первого плана.

Выявление характерных цветowych и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике, а ля прима, дальнейшее обогащение живописной палитры.

Материал: Карандаш, акварель, тушь.

Тема 9. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека кистью. овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветowego изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Материал: Карандаш, тушь, пастель, акварель.

Тема 10. Фигура человека в пленэре.

Зарисовки фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Второй год обучения

Раздел 2. Воздушная перспектива в пленэре

Тема 1. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал: Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Линейная и воздушная перспектива в изображении архитектуры. Передача пропорций архитектурных частей здания.

Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 3. Натюрморт на пленэре. Овощи и фрукты на плоскости.

Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды овощей и фруктов на солнце и в тени.

Материал: Карандаш, акварель, мягкие графические материалы

Тема 4. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, мягкие графические материалы

Тема 5. Зарисовки транспортных средств, - автобусы, автомобили, велосипеды и т.д.

Линейная перспектива в изображении транспортных средств. Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Зарисовки автобусов, автомобилей как части архитектурного пейзажа. Перспектива дороги, улицы.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Пейзаж с тональной (воздушной) перспективой.

Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Зарисовки и этюды крупных растительных элементов пейзажа.

Цветущий куст или дерево.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 8. Этюд и зарисовки несложной постройки.

Линейная перспектива. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы.

Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда - со светлыми и с темными стволами).

Материал: Карандаш, акварель.

Тема 9. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека кистью. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Материал: Карандаш, тушь, пастель, акварель.

Тема 10. Фигура человека в пленэре.

Зарисовки фигуры человека. Совершенствование навыков передачи характера движений. Пропорции фигуры человека. Пластическая выразительность изображаемого объекта.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Третий год обучения

Раздел 3. Социальные мотивы в пленэре

Тема 1. Сельский пейзаж с постройками. Световоздушная перспектива.

Линейная перспектива на практике. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками. Развитие навыков построения при рисовании несложной части

архитектурного объекта. Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа над светотеневым рисунком.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 2. Аллеи парка, сада с фрагментами архитектуры и деревьями.

Перспектива глубокого пространства. Тени на дорожках. Изменение цвета в тенях. Понятие тонально – цветовых отношений в пленэрной живописи.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа.

Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Материал: Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурный пейзаж с отражением в воде.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Развитие навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения. Применение техники по сырой «бумаге для передачи воды. Отражения, блики.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Этюды и зарисовки загородных пейзажей.

Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость.

Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Пейзаж городских окраин.

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 5. Линейная перспектива. Зарисовки детских площадок, парковых скульптур.

Этюды и зарисовки малых архитектурных форм в пейзаже. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Подробная детализация переднего плана.

Материал: Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 6. Зарисовки уличных сценок с людьми и транспортом. Грамотный выбор композиционного центра. Образное решение задания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов. Сбор информации для последующего использования в станковой композиции.

Материал: Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 7. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.
Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 8. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 9. Этюд фигуры человека на пленэре (под деревом).

Пропорции, пластика фигуры человека. Целостность восприятия природы. Самостоятельный композиционный выбор. Закрепление живописных навыков в изображении деревьев. Световоздушность. Связь двух материальных объектов. Грамотное определение светотени на пленэре. Плановость в изображении. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами.

Материал: Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 10. Натюрморт на пленэре. Предметы быта, овощи, фрукты.

Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта, овощей, фруктов. Этюд натюрморта из подобных предметов. *Материал.* Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина

Материал: Карандаш, акварель, тушь, соус.

Четвертый год обучения

Раздел 4. Сложная архитектура в пленэре

Тема 1. Этюд аллеи парка. Линейная и световоздушная перспектива.

Передача большого пространства и объектов современной техники с соблюдением масштаба величин и перспективы планов. Творческий подход в рисунках. Зарисовка индустриального пейзажа, стройки. Этюд пейзажа с мостом через реку.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер, тушь.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки пейзажа.

Образ в пейзаже. Индивидуальное отношение к изображаемому. Последовательное ведение работы, завершенность в рисунках. Этюды и зарисовки пейзажа с открытым пространством, постройками и деревьями на среднем плане.

Материал: Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Зарисовки и этюды растительных элементов.

Детализированное изображение цветов и листьев растений растений.

Использование различных приемов работы акварелью, карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Тональный объем. Светотени. Плановость изображения.

Материал: Карандаш, акварель, фломастер

Тема 4. Рисунок яхты и лодки на фоне воды и неба.

Воздушная перспектива. Линейная перспектива глубокого пространства. Изучение конструктивных форм на примере яхт и лодок. Закрепление навыков в передаче воды. Отражения, блики. Дальнейшее обогащение цветовой палитры и развитие навыков изображения пленэрного освещения.

Материал: Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 5. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа и архитектуры с людьми.

Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Материал: Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 6. наброски, зарисовки и этюды птиц, животных.

Изучение конструктивных особенностей животного мира. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового изображения. Передача движения и характера данного животного, птицы. Передача материальности различными художественными материалами.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь

Тема 7. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, на остановке городского транспорта).

Связь со станковой композицией. Характерные живописно-пластические особенности фигур людей в различных жизненных ситуациях. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами.

Материал: Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи большого пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы,
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Формы и методы контроля

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ, учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.

- На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, отсутствие шаблонного представления задания.
- На втором этапе оценивается композиционное решение
- На третьем этапе - техника исполнения, законченность работы.

Немаловажно соблюдение правильной последовательности ведения работы, владение инструментом и материалом, самостоятельный анализ, выявление и устранение недочетов в работе, законченность работы

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».
+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

«5+» (превосходно, соответствует 10 баллам) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично, соответствует 9 баллам) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудоуственные умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично соответствует 8 баллам) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудоуственные умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо, соответствует 7 баллам) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в компози-

ции или в цветовом решении.

«4» (хорошо, соответствует 6 баллам) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо, соответствует 5 баллам) В работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно, соответствует 4 баллам) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно, соответствует 3 баллам) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно, соответствует 2 баллам) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо, соответствует 1 баллу) – работа не выполнена.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

- Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
- Выбор точки зрения.
- Выбор формата изображения.
- Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
- Проработка деталей композиционного центра.
- Передача больших тоновых и цветовых отношений.
- Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
- Подчинение всех частей изображения целому.

2. Средства обучения

- материальные: индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. Выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно просветительской деятельности образовательного учреждения.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах
- чтение дополнительной литературы
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях
- усиленное копирование шедевров мирового искусства
- выполнение аудиторных заданий по памяти

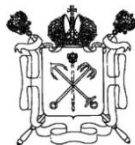
VI. Список рекомендуемой литературы

1. Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобр. грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобр. иск-ву - М. Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобр. Иск-ву. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, этюды. - М. Академ. Проект, 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

2. Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобр. Иск-во. Основы живописи. - Обнинск - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01.УП.01 «Скульптура»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 4 год

(1-3,5 классы)

Разработчики:

Догадина Виктория Александровна

Обухова Ольга Михайловна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цели и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению скульптурных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Скульптура» тесно связано с содержанием учебных предметов обязательной части предметной области «художественное творчество».

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 4 года: — с 1 по 4 классы.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 330 часов. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации срок освоения образовательной программы «Скульптура» 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа (в часах)	8	8.5	8	8.5	8	8.5	8	8.5	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	40	42.5	40	42.5	40	42.5	40	42.5	330
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 3,5 кл. = 2 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3,5 кл. = 0.5 часа

5. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области

изобразительного искусства.

Задачи, направленные на реализацию УП «Скульптура» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции.

1) Воспитательные:

- воспитание у детей толерантности, позволяющей уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов,
- формирование у учеников эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями,
- формирование у учеников умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности,
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

2) Обучающие:

- освоение терминологии предмета «Скульптура»,
- знание основ скульптуры, закономерностей построения объёмной формы в пространстве,
- развитие объёмно-пространственного и абстрактного мышления,
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции в скульптуре – схемах, взаимосвязи объёмов, ритме – в своих скульптурных работах,
- умение находить оригинальные пластические решения для каждой творческой задачи,
- приобретение навыков работы над подготовительным материалом: зарисовками, набросками, эскизами,
- навыки работы в разных видах скульптуры,
- навыки работы с различными материалами: глина, пластилин.

3) Развивающие

- развитие у детей образного мышления и творческих способностей,
- развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений и впечатлений, таких как различные сценки из жизни людей и животных.
- развитие аналитических навыков: анализ произведений искусства; умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей;

- понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения поставленного результата,
- развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.

6. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета»

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных

тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории скульптуры, включает в себя задания по аналитической работе в области скульптуры, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы
- лепка с натуры
- круглая скульптура
- рельеф
- керамика
- итоговая работа

1. Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 КЛАСС)				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Основы скульптуры			
1.1.	Вводная беседа: виды скульптуры, виды рельефа, жанры скульптуры, плинт. Выполнение эскиза на следующую тему	2,5	0,5	2
	Раздел 2. Круглая скульптура			
2.1	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
2.2	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
2.3	Тематическая Круглая скульптура	5	1	4
	Раздел 3. Лепка с натуры			
3.1	Этюды геометрических тел	5	1	4
3.2	Этюд фруктов и овощей с натуры	5	1	4
3.3	Этюды геометрических тел	5	1	4
3.4	Этюд фруктов и овощей с натуры	5	1	4
	Раздел 4. Рельеф			
4.1	Копирование рельефа с образца	12,5	2,5	10
4.2	Рельеф на заданную тему	5	1	4
4.3	Сквозной рельеф	10	2	8
	Раздел 5. Керамика			
5.1	Пластовая керамика	7,5	1,5	6
5.2	Жгутовая керамика	5	1	4
5.3	Роспись керамики	5	1	4
	Итого:	82,5	16,5	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС)				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Свойства и восприятие геометрических тел			
1.1	Вводная беседа: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре. Повторение: виды и жанры скульптуры. Построение композиционной структуры	2,5	0,5	2
	Раздел 2. Лепка с натуры			
2.1	Натюрморт из геометрических тел	5	1	4
2.2	Куб в рельефе. Лепка с натуры	5	1	4
2.3	Этюд фруктов и овощей с натуры	2,5	0,5	2
2.4	Этюд с натуры предмета быта	2,5	0,5	2
2.5	Этюды фигуры человека	5	1	4
2.6	Рельеф с натуры "Лист"	5	1	4
	Раздел 3. Круглая скульптура			
3.1	Круглая скульптура по памяти на заданную тему	5	1	4
3.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.3	Круглая скульптура на литературную тему	5	1	4
3.4	Круглая скульптура по воображению на заданную тему	5	1	4
3.5	Круглая скульптура по памяти на заданную тему	5	1	4
	Раздел 4. Рельеф			
4.1	Сквозной рельеф "Деревья"	5	1	4
4.2	Медаль на заданную тему	10	2	8
4.3	Изучение фактур на примере задания «Рельеф»	2,5	0,5	2
4.4	Плакетка "Анималистика"	2,5	0,5	2
4.5	Рельеф "Животное, вписанное в геометрическую фигуру"	5	1	4
	Раздел 5. Керамика			
5.1	Бижутерия различными методами скульптуры	2,5	0,5	2
5.2	Роспись бижутерии	2,5	0,5	2
	Итого:	82,5	16,5	66

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС)				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Лепка с натуры			
1.1	Натюрморт из геометрических тел	5	1	4
1.2	Сложный рельеф, этюд с натуры	5	1	4
1.3	Этюд с натуры предмета быта	5	1	4
1.4	Натюрморт фруктов или овощей	2,5	0,5	2
1.5	Сложный рельеф, этюд с натуры	5	1	4
1.6	Этюды фигуры человека	7,5	1,5	6
	Раздел 2. Рельеф			
2.1	Медаль на заданную тему	12,5	2,5	10
2.2	Рельеф на заданную тему	7,5	1,5	6
2.3	Рельеф на заданную тему	5	1	4
	Раздел 3. Круглая скульптура			
3.1	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.3	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
3.4	Круглая скульптура "Анималистика"	5	1	4
	Раздел 4. Керамика			
4.1	Пластовая керамика	5	1	4
4.2	Роспись керамики	2,5	0,5	2
	Итого:	82,5	16,5	66

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС)				
№	Наименование раздела, темы	Объём учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Лепка с натуры			
1.1	Натюрморт из геометрических тел	7,5	1,5	6
1.2	Натюрморт в рельефе	7,5	1,5	6
1.3	Этюд натюрморта с предметами быта	2,5	0,5	2
1.4	Этюды фигуры человека	5	1	4
1.5	Драпировка в рельефе	5	1	4
	Раздел 2. Круглая скульптура			
2.1	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.2	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.3	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
2.4	Круглая скульптура на социальную тему	5	1	4
	Раздел 3. Рельеф			
3.1	Медаль на заданную тему	12,5	2,5	10
3.2	Рельеф "Тематический натюрморт"	10	2	8
	Раздел 4. Керамика			
4.1	Сосуд по зооморфным мотивам	12,5	2,5	10
	Итого:	82,5	16,5	66

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Основы скульптуры

1.1. Вводная беседа: виды скульптуры, жанры скульптуры, плинт, условность скульптуры.

Задачи:

знакомство с понятиями, - «скульптура», «жанры скульптуры», «круглая скульптура», «плинт», «эскиз», и т.д.

Аудиторные задания: вводная беседа и исполнение эскизного поиска на заданную тему (например, «Анималистика»)

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на тему, зарисовки животных.

Раздел 2. Круглая скульптура

2.1. Тематическая Круглая скульптура (например, "Анималистика")

Задачи:

- знакомство с материалом (глина), его возможностями и особенностями
- знакомство с круглой скульптурой

Аудиторные задания: доработка эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: наброски людей с натуры.

2.2 Тематическая Круглая скульптура (например, "Профессии")

Задачи:

- повторение пройденного материала (круглая скульптура),
- развитие наблюдательности, умения подмечать характерные особенности и выразительные движения людей

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала по теме

2.3 Тематическая Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- закрепление предыдущего материала

Аудиторные задания: создание эскиза, лепка скульптуры

Самостоятельная работа: зарисовки предметов-параллелепипедов.

Раздел 3. Лепка с натуры

3.1. Этюды геометрических тел. Куб.

Задачи:

- развитие умения видеть и передавать правильно вертикальные и горизонтальные плоскости

Аудиторные задания: лепка куба с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, посуды и т.д.

3.2. Этюд фруктов и овощей с натуры (например, Луковица)

Задачи:

- передача основных пропорций и характера предмета

Аудиторные задания: лепка луковицы

Самостоятельная работа: зарисовки овощей.

3.3. Этюды геометрических тел. Пирамида.

Задачи:

- развитие умения видеть и передавать правильно вертикальные оси предметов

Аудиторные задания: лепка пирамиды с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей.

3.4. Этюд фруктов и овощей с натуры (Например, Чеснок)

Задачи:

- дальнейшее изучение взаимосвязей формы,
- развитие глазомера
- формирование умения соподчинять деталь целому

Аудиторные задания: лепка головки чеснока с натуры

Самостоятельная работа: зарисовки цветов

Раздел 4. Рельеф

4.1. Копирование рельефа с образца (лепка по фотографии). Вводная беседа: виды рельефа.

Задачи:

- знакомство с понятием, - «рельеф» и видами рельефа
- знакомство с законами построения рельефного изображения:
ближе - выше, дальше - ниже.

Аудиторные задания: выбор рельефа, лепка гипса, выполнение рисунка, лепка рельефа

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему, зарисовки бабочек.

4.2. Рельеф "Бабочки в цветах"

Задачи:

- первое выполнение достаточно сложного барельефа по своему эскизу

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему, зарисовки птиц.

4.3. Сквозной тематический рельеф (например, - "Птицы")

Задачи:

- знакомство с видом рельефа – "прорезным" и правилами ведения работы над "прорезным" рельефом.

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале, выдерживая поэтапность работы (плинт, рисунок, вырезание дыр, лепка собственно рельефа).

Самостоятельная работа: зарисовки рыб.

Раздел 5. Керамика

5.1. Пластовая Керамика (например, - "Рыба")

Задачи:

- знакомство со способом изготовления керамического сосуда из пластов

Аудиторные задания: эскизирование, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала (в книгах, в интернете) по теме «Подсвечник», зарисовки.

5.2. Жгутовая керамика

Задачи:

- знакомство со способом изготовления керамического сосуда из "жгутов"

Аудиторные задания: выполнение эскиза, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своих керамических изделий.

5.3. Роспись

Задачи:

- выявление взаимосвязи пластики и цвета

- решение композиций: 1=в теплой, 2= холодной гамме

Аудиторные задания: выполнение росписи своих керамических изделий акриловыми красками или гуашью.

Самостоятельная работа: рисовать и лепить.

2 год обучения

Раздел 1. Свойства и восприятие геометрических тел

1.1. Вводная беседа: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре. Просмотр фотографий скульптуры (Барлах, Манцу). Повторение: виды и жанры скульптуры. Построение композиционной схемы «Медного всадника»

Задачи:

- повторение понятий, - «жанры скульптуры», «круглая скульптура», «рельеф»,
- знакомство со свойствами восприятия геометрических тел, со схемами композиций,

Аудиторные задания: После вводной беседы: Свойства и восприятие геометрических тел. Схемы композиций в скульптуре и просмотра фотографий скульптуры, иллюстрирующих разные схемы - построение композиционной схемы «Медного всадника».

Самостоятельная работа: выбрать скульптуру – построить композиционную схему.

Раздел 2. Лепка с натуры

2.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- знакомство с натюрмортом в круглой скульптуре

Аудиторные задания: лепка натюрморта с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов из бытовых предметов.

2.2. Куб в рельефе. Лепка с натуры

Задачи:

изучение перспективы и способа передачи перспективных сокращений средствами рельефа

Аудиторные задания: изготовление плинты, выполнение рисунка, лепка рельефа.

Самостоятельная работа: зарисовки овощей (лежащие предметы)

2.3. Этуд фруктов и овощей с натуры

Задачи:

- знакомство с принципом построения лежащих предметов в круглой скульптуре,
- цельность видения и ведения работы,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка перца (лежащего) с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

2.4. Этуд с натуры предмета быта

Задачи:

- развитие способностей увидеть в предмете сложной формы простые геометрические составляющие,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка вазы с натуры.

Самостоятельная работа: наброски людей.

2.5. Этюды фигуры человека

Задачи:

- знакомство с основами пластической анатомии, правилами и особенностями лепки человека с натуры
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски людей.

2.6. Рельеф с натуры "Лист" (простой)

Задачи:

- навыки поэтапного ведения работы
- применение знаний рисунка в работе над рельефом
- приобретение начальных знаний о лепке рельефа с натуры (анфас лепим в профиль, профиль – анфас).

Аудиторные задания: лепка рельефа с натуры.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев разных деревьев.

Раздел 3. Круглая скульптура

3.1. Круглая скульптура по памяти на заданную тему

Задачи:

- первый опыт выбора схемы для своей композиции
- первый опыт выбора жанра своей композиции

Аудиторные задания: эскизирование, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Труд".

3.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы для своей композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Зима" в динамичной схеме.

3.3. Круглая скульптура на литературную тему

Задачи:

- опыт решения композиции в предложенной схеме = динамичной
- выбора жанра своей композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Человек читающий" в статичной схеме.

3.4. Круглая скульптура по воображению на заданную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме = статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему "Весна".

3.5. Круглая скульптура по памяти на заданную тему

Задачи:

- закрепление изученного материала.

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: зарисовки различных по форме деревьев.

Раздел 4. Рельеф

4.1. Сквозной рельеф "Деревья"

Задачи:

- повторение: вид рельефа - "прорезной"

Аудиторные задания: выполнение эскизов, выполнение скульптуры в материале, выдерживая поэтапность работы (плинт, рисунок, вырезание дыр, лепка собственно рельефа).

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему "Цирк".

4.2. Медаль

Задачи:

- знакомство с законами построения композиции в круге
- знакомство с введением текста в изображение

Аудиторные задания: после объяснения – что такое медаль, аверс-реверс, – выполнение эскизов, сочинение текста (отдельное слово «цирк» не используем, сочиняем надпись), выполнение в материале, выдерживая поэтапность работы.

Самостоятельная работа: зарисовки городского пейзажа.

4.3. Изучение фактур на примере задания «Рельеф»

Задачи:

- знакомство с фактурами, способами их выполнения, и применение полученных знаний в своём произведении

Аудиторные задания: выполнение предварительного пробника на фактуру, создание эскизов, выполнение в материале.

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

4.4. Плакетка "Анималистика"

Задачи:

- углубление знаний о построении рельефного изображения в работе над собственной композицией

Аудиторные задания: эскизирование, поэтапное выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на тему следующего занятия "Животное, вписанное в геометрическую фигуру" (рельеф).

4.5. Рельеф "Животное, вписанное в геометрическую фигуру"

Задачи:

- развитие умения выбора формата (круг, квадрат, ромб и пр.) для раскрытия своего замысла
- навыки стилизации

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение рельефа.

Самостоятельная работа: эскизы кулонов из пласта (бабочки, черепахи, улитки и т.д.).

Раздел 5. Керамика

5.1. Бижутерия различными методами скульптуры

Задачи:

- повторение: изготовление пласта в керамике
- развитие навыков поэтапного ведения работы

Аудиторные задания: выполнение картона кулонов, изготовление кулонов из пластов.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своих керамических изделий.

5.2. Роспись бижутерии

Задачи:

- решение композиций в контрастных цветах

Аудиторные задания: роспись бижутерии.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

3 год обучения

Раздел 1. Лепка с натуры

1.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- передача больших отношений объёмов,
- цельность изображения

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт из геометрических тел.

Самостоятельная работа: зарисовки листьев.

1.2. Сложный рельеф, этюд с натуры

Задачи:

- повторение материала о лепке рельефа с натуры (анфас лепим в профиль, профиль – анфас) с учётом более сложной модели

Аудиторные задания: лепка рельефа "Лист" (сложный).

Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

1.3. Этюд с натуры предмета быта

Задачи:

- развитие способностей увидеть в предмете сложной формы простые геометрические составляющие,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка крынки.

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов (натюрморты).

1.4. Натюрморт фруктов или овощей

Задачи:

- передача основных пропорций и характера предметов с учетом появления мелких деталей

- развитие цельности видения и умения цельного ведения работы
- Аудиторные задания: лепка сложного натюрморта "Фрукты" (груша, лимоны).
Самостоятельная работа: зарисовки посуды.

1.5. Сложный рельеф, этюд с натуры

Задачи:

- приобретение знаний о лепке рельефа (анфас – в профиль, профиль – в анфас) с изменением натуры = первый опыт лепки рельефа с круглой натуры

Аудиторные задания: лепка кувшина в рельефе.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.6. Этюды фигуры человека

Задачи:

- дальнейшее изучение основ пластической анатомии, правил и особенностей лепки человека с натуры, передача пропорций и движения

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: медаль "Экология".

Раздел 2. Рельеф

2.1. Медаль на заданную тему

Задачи:

- решение темы – компановка в круге (особое внимание отличиям от плаката и пр.)
- решение текста, не используя повелительного наклонения

Аудиторные задания: эскизирование, лепка медали (поэтапность: плинт, рисунок, лепка рельефа, текст).

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему: рельеф "Человек у окна"

2.2. Рельеф на заданную тему

Задачи:

- выбор вида рельефа (барельеф, горельеф, прорезной), работающего на образ

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение рельефа.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: рельеф "Корабли".

2.3. Рельеф на заданную тему

Задачи:

- выбор вида рельефа (египетский, контррельеф, прорезной, барельеф и т.д), работающего на образ

Аудиторные задания: эскизирование, лепка рельефа.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптуры "Школьники (Школа)".

Раздел 3. Круглая скульптура

3.1. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – динамичной
- развитие наблюдательности, интереса к миру

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптуры "Семья".

3.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов скульптура "Отдых".

3.3. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – статичной

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему "Анималистика".

3.4. Круглая скульптура "Анималистика"

Задачи:

- решение композиции в предложенной схеме – динамичной

Аудиторные задания: создание эскизов, выполнение композиции.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов следующей темы Подсвечник "Домик" (из пластов).

Раздел 4. Керамика

4.1. Пластовая керамика

Задачи:

- конструирование сложной композиции из множества частей в технике пластов

Аудиторные задания: доработка эскизов, создание подсвечника по своему эскизу.

Самостоятельная работа: эскиз росписи своего изделия.

4.2. Роспись керамики

Задачи:

- выбор цветовой гаммы (теплой или холодной)
- выявление взаимосвязи пластики и цвета

Аудиторные задания: роспись своего подсвечника по своему эскизу.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

4 год обучения (5 КЛАСС)

Раздел 1. Лепка с натуры

1.1. Натюрморт из геометрических тел

Задачи:

- развитие способностей видеть единство в сложной постановке,
- передача пропорций

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт из геометрических тел.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов.

1.2. Натюрморт в рельефе

Задачи:

- построение на плинте подготовительного рисунка с учётом знания перспективных сокращений
- построение многопланового рельефа

Аудиторные задания: лепка с натуры: натюрморт в рельефе.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрмортов.

1.3. Этюд натюрморта с предметами быта

Задачи:

- цельность ведения работы, соподчинение детали большому объёму

Аудиторные задания: лепка с натуры, - например, сосуд с ручкой.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.4. Этюды фигуры человека

Задачи:

- дальнейшее изучение основ пластической анатомии, правил и особенностей лепки человека с натуры, передача пропорций и движения

Аудиторные задания: лепка этюдов одетой фигуры человека.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

1.5. Драпировка в рельефе

Задачи:

- применение знаний о принципах построения рельефного изображения в лепке драпировки с натуры

Аудиторные задания: после объяснения (законы – драпировка в рисунке, драпировка в скульптуре) выполнение работы с натуры.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к следующей теме

Раздел 2. Круглая скульптура

2.1. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- применение знаний о драпировках в своей сочинённой композиции

Аудиторные задания: доработка эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Спорт".

2.2. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Люди в лодке".

2.3. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: выполнение эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на следующую тему: круглая скульптура "Остановка".

2.4. Круглая скульптура на социальную тему

Задачи:

- выбор схемы, работающей на образ
- умение отстаивать свою идею, спорить и не соглашаться

Аудиторные задания: доработка эскизов, исполнение композиции.

Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала на следующую тему: круглая скульптура "Город и горожане".

Раздел 3. Рельеф

3.1. Медаль на заданную тему

Задачи:

- умение работать с литературным произведением как источником
- создание цельной композиции аверс-реверс

Аудиторные задания: выполнение эскизов, лепка медали (поэтапность: плинт, рисунок, лепка рельефа, текст).

Самостоятельная работа: выбор темы и создание эскизов к следующей теме: рельеф "Тематический натюрморт".

3.2. Рельеф "Тематический натюрморт"

Задачи:

- самостоятельный выбор темы
- самостоятельный выбор формата
- навыки компоновки в листе

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение скульптуры в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к следующей теме: Зверососуд.

Раздел 4. Керамика

4.1. Сосуд по зооморфным мотивам

Задачи:

- знакомство с изготовлением сосуда лепным способом
- развитие навыков декоративного преобразования реального объекта

Аудиторные задания: доработка эскизов, выполнение в материале (глина).

Самостоятельная работа: подбор материала по теме.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

1. Требование к уровню подготовки на различных этапах обучения

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся за аттестационный период в счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценки

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

Критерии оценки работы учащихся:

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) Ученик выполнил работу, но в работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена, либо выполнена менее 80 % от своего объема, поставленные задачи не решены.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору иллюстративного материала) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения скульптуры:

1. Предложение, обсуждение темы.
2. Сбор подготовительного иллюстративного материала.
3. Эскиз (во 2 и 3 классе - больше одного эскиза).
4. Выполнение работы в материале.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

3. Средства обучения

- ✓ материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- ✓ наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- ✓ демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- ✓ электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- ✓ аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методическая литература

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. с.66-74
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. - М., 1998
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О .И. Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Малолетков В. А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29
16. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56
17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1980
18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
20. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250
22. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144
23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56

2. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002,
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985

8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01.УП.02 «Прикладная композиция»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -18 лет

Срок реализации 4 года

(1-4 классы)

Разработчики:

Вознесенская Надежда Юрьевна, Круглова Наталия Владимировна,
Любавина Мария Валерьевна

Санкт-Петербург
2024\2025 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цели и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования
3. Курсовой блок: Учебно-тематический план, содержание разделов и тем, годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

VI. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Прикладная композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» тесно связано с содержанием учебных предметов обязательной части предметной области «художественное творчество». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Прикладная композиция» составляет 5 лет: — с 1 по 5 классы.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» составляет 330 часов. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

срок освоения образовательной программы «Прикладная композиция» 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа (в часах)	8	8.5	8	8.5	8	8.5	8	8.5	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	40	42.5	40	42.5	40	42.5	40	42.5	330
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет	

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Прикладная композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 4 классы – 2 часа

Самостоятельная работа:

1 – 4 классы – 0.5 часа

6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Прикладная композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно - исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Ознакомление учащихся с традиционным и современным понятием композиция. Умение учащихся распознавать и применять эти знания в работах современного искусства.

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Прикладная композиция» должны содержать в себе воспитательные, обучающие и развивающие функции. Овладение навыком точного применения средств композиционной гармонии, творческого осмысления используемых средств.

1) Воспитательные:

- Воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов
- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями
- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности
- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности

2) Обучающие:

- Знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы
- Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла
- Умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- Умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительные возможности;

- Навыки работы по композиции
- Навыки работы с различными техниками и материалами

3) Развивающие

- Развитие у учащихся образного мышления и творческих способностей.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата.
- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.
- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку.

7. Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

1. Учебно-тематический план

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1 Основы Декоративной композиции. Орнамент.			
1.1.	Орнамент. Виды и назначение. Образцы: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический.	5	1	4
1.2.	Построение орнамента в полосе и круге – розета.	7,5	1,5	6

1.3	Орнамент в полосе и круге. Аппликация.	10	2	8
Раздел 2 . Традиционные виды росписи. Хохлома				
2.1.	Традиционные виды росписи. Хохлома. История и технология росписи.	7,5	1,5	6
2.2	Хохлома. Элементы. Фоновое и Верховое письмо.	20	4	16
2.3.	Роспись блюда в традиции Хохломы.	7,5	1,5	6
Раздел 3 Бумажная пластика.				
3.1	Бумажная пластика. Разнообразие форм. Гирлянда, снежинка, костюм Снежной королевы	12,5	2,5	10
3.2	Иллюстрация – панорама к сказке	12,5	2,5	10
Итого		82,5	16,5	66

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
Раздел 1. Основы декоративной композиции. Мозаика.				
1.1	История возникновения мозаики. Эскиз мозаики. Мозаика штампом.	5	1	4
1.2	Имитация византийской мозаики.	7,5	1,5	6
1.3	Имитация флорентийской мозаики	10	2	8
Раздел 2 .Традиционные виды росписи. Палех.				
2.1.	Палех. Знакомство с элементами и основными этапами росписи	7,5	1,5	6
2.2	Иллюстрация к былина в стиле Палех	20	4	16
2.3.	Роспись броши или шкатулки в стиле Палех	7,5	1,5	6
Раздел 3 .Бумажная пластика.				
3.1	История театральной куклы. Технологии создания бумажной куклы	10	2	8
3.2	Эскиз и разработка бумажной куклы. Создание образа.	10	2	8

3.3	Бумажный коридор. Силуэтная перспектива.	5	1	4
	Итого	82,5	16,5	66

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Стили			
1.1	Вводная беседа, - классические стили	2,5	0,5	2
1.2	Классические стили в декоративной композиции	17,5	3,5	14
1.3	Использование декоративных элементов в росписи простейших объемов	10	2	8
	Раздел 2. Классические стили в архитектуре и интерьере			
2.1	Классические стили в архитектуре	20	4	16
2.2	Макет мебели выбранного стиля	7,5	1,5	6
	Раздел 3 Итоговая композиция			
3.1	Классические стили в моде Разработка моделей в выбранном стиле	25	5	20
	Итого	82,5	16,5	66

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ				
№	Наименование раздела, темы	Объем учебного времени (в часах)		
		Макс.	Самост.	Ауд.
	Раздел 1. Шрифт и Элементы книжной графики.			
1.1	История развития шрифта, элементы шрифта и классификация. Зарисовки и записи	12,5	2,5	10
1.2	Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки	2,5	0,5	2

1.3	Пропорции букв: Египетский, итальянский, гротеск	2,5	0,5	2
Раздел 2 Шрифтовые композиции				
2.1	Инициал + монограмма + экслибрис: теория	5	1	4
2.2	Инициал: копия с образца в тетрадь	5	1	4
2.3	Монограмма: копия образца в тетрадь	5	1	4
2.4	Авторская Монограмма	7,5	1,5	6
2.5	Экслибрис: копия с образца в тетрадь	5	1	4
2.6	Авторский Экслибрис	12,5	2,5	10
Раздел 3 Объект полиграфии				
3.1	Объект полиграфии: книга, марка, открытка, буклет	25	5	20
Итого		82,5	16,5	66

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Основы декоративной композиции . Орнамент .

1.1. Орнамент . История возникновения, виды и назначение орнамента.

Задачи:

- Знакомство с понятием Орнамент. Запись в тетрадь основных этапов из истории Орнамента. Сакральный смысл в орнаменте, виды и назначение орнамента.
- Знакомство с понятиями « ритм в орнаменте», «статика, динамика в орнаменте». Зарисовка схем орнамента.

Аудиторные задания: выполнение четырех видов орнамента в полосе: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, фломастеры, формат А4.

Самостоятельная работа: зарисовки орнаментов в альбоме домашних заданий.

1.2 Построение орнамента в полосе и круге .

Задачи:

- изучить схемы построения орнамента в круге. Розета, мандала.

- изучить структуру орнамента (статика, динамика, ритм) на примерах в архитектуре, керамике, резьбе по дереву, в вышивке, кружеве.
- проследить связь между орнаментом в полосе и круге в изделиях народных промыслов

Аудиторные задания: построение орнамента в полосе и круге (проект росписи круглой шкатулки), выполнение в цвете. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, фломастеры, формат А3.

Самостоятельная работа: зарисовки орнамента в круге в альбоме домашних заданий.

1.3 Орнамент в полосе и круге. Аппликация. Практическая работа.

Задачи:

- выбрать композицию орнамента в круге и полосе, придумать несложные элементы орнамента, подобрать цветовую гамму .
- вырезать и аккуратно приклеить все детали композиции, не нарушая выбранного ритма орнамента

Аудиторные задания: выбрать схему построения орнамента в круге и в полосе, подобрать цвета для фона и элементов орнамента. Вырезать элементы орнамента (все одинаковые элементы вырезаются одновременно из бумаги, сложенной в несколько раз), собрать и приклеить все детали композиции орнамента в круге и полосе. Используется цветная самоклеящаяся бумага, цветной картон, ножницы, формат А3

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу в орнаменте в квадрате или ромбе.

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Хохлома.

2.1 Хохлома. История возникновения росписи. Технология и основные этапы росписи.

Задачи:

- знакомство с историей возникновения росписи, связь с событиями в истории России, связь с иконописной традицией.
- знакомство с изделиями мастеров росписи по наглядным пособиям и посуде .

Аудиторные задания: запись в тетрадь истории возникновения росписи, основных технологических этапов, названий элементов росписи и понятий «Фоновое» и «Верхнее письмо».

Самостоятельная работа: найти и собрать примеры использования мотивов хохломской росписи в современности (дизайн мебели, одежды, предметов

быта), вклеить примеры в альбом домашних заданий.

2.2 Хохлома. Элементы росписи. Проект росписи блюда. Фоновое и Верховое письмо.

Задачи:

- изучить элементы росписи, выполнить проект росписи блюда в двух видах письма : Фоновое и Верховое

Аудиторные задания: прорисовка кистью элементов росписи, печать ватной палочкой. Проект росписи блюда выполняется в масштабе 1:1 в карандаше, затем в цвете, сохраняя этапы выполнения росписи .

Самостоятельная работа: тренировка навыков, полученных на уроке в альбоме домашних заданий.

Раздел 3. Бумажная пластика.

3.1 Бумажная пластика. Гирлянда, снежинка, костюм «Снежной королевы»

Задачи:

- освоить мастерство вырезания сложных фигур, придумать свои варианты снежинки и гирлянды, создать образ на основе полученных навыков вырезания.
- научиться фантазировать, отталкиваясь от имеющихся вырезанных деталей, импровизировать.

Аудиторные задания: вырезать снежинку по схеме, придумать свою «сюжетную» снежинку (в конструкцию снежинки вписываются узнаваемые силуэты птиц, зверей, бабочек), вырезать ее. Изучить конструкцию простой плоской гирлянды, придумать свой «сюжет» (из тех же элементов, что и в снежинке), вырезать ее. Приклеить снежинку и гирлянду на лист цветного картона. Из обрезков и новых вырезанных деталей собрать эскиз костюма «Снежной королевы», «Ледяного рыцаря» или другого персонажа, наклеить на лист цветного картона. Используется белая писчая бумага, цветной картон, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: повторить работу на тему «Зимний пейзаж» в размере 1:8 листа на цветном картоне.

3.2 Иллюстрация- панорама к сказке .

Задачи:

- изучить конструкцию картинки – панорамы на примере объемных книжных иллюстраций, изучить конструкцию выдвигающихся идвигающихся частей на примере книжных иллюстраций «с сюрпризом»
- придумать свою иллюстрацию к сказке с прорезями для придания

конструкции объема, разработать конструкцию на макете, выполнить работу в размере, в цвете

Аудиторные задания: нарисовать эскиз к своей любимой сказке, разделить картинку на передний и дальний план. Сделать макет иллюстрации в размере 1 :16 листа. Выполнить в карандаше и в цвете иллюстрацию в формате А3 . Сделать прорези, выполнитьдвигающиеся детали, если они спроектированы, приклеить часть текста, к которому выполнена иллюстрация. Приклеить заднюю часть листа, чтобы скрыть внутреннюю конструкцию иллюстрации. Используется акварель, гуашь, гелевая ручка, формат А3, ножницы, клей .

Самостоятельная работа: выполнить поздравительную открытку в изученной технике.

2 год обучения

Раздел 1. Основы декоративной композиции. Мозаика.

1.1 История возникновения мозаики . Эскиз .Мозаика штампом.

Задачи:

- Знакомство с историей возникновения мозаики, как вида декоративно - прикладного и монументального искусства. Разработка эскиза мозаики для выполнения в трех вариантах (мозаика штампом, имитация византийской, флорентийской мозаики).

Аудиторные задания: Записать в тетрадь основные этапы истории мозаики, разработать один эскиз на все три вида мозаики . Выполнить эскиз в цвете в технике мозаики штампом. Сюжет для композиции следует выбирать несложный, так как сама техника мозаики достаточно трудоемкая. Лучше всего подойдут изображения маленьких птичек, рыбок, бабочек на контрастном фоне. Используется акварель, гуашь, английская булавка, ластик (штамп), формат 1:32 листа.

Самостоятельная работа: сбор материала (картон, журналы).

1.2 Имитация Византийской мозаики.

Задачи:

- Знакомство с жанром Византийской мозаики, выполнение имитации из картона

Аудиторные задания: вырезать маленькие квадратики из цветного картона (имитация слюды), наклеить на карандашный эскиз, начиная с фона по контуру изображения. Необходимо соблюсти рисунок выкладывания квадратиков, как в Византийской мозаике: ровные ряды квадратиков по

фону, по линиям объема по фигуре. Используется цветной картон (коробки из-под чая, конфет с интересными цветовыми сочетаниями и тональными переходами), английская булавка, ножницы, клей, коробок для вырезанных деталей композиции.

Самостоятельная работа: сбор материала: посещение музеев, библиотек, изучение интернет - ресурсов на заданную тему

1.3 Имитация Флорентийской мозаики.

Задачи:

- Знакомство с жанром Флорентийской мозаики. Выполнение имитации из журнальных вырезок.

Аудиторные задания: Вырезать кусочки мозаики из страниц глянцевых журналов, подбирая изображение по рисунку фактуры, имитируя цветные камни, как во Флорентийской мозаике . Наклеить элементы на карандашный эскиз.

Самостоятельная работа: сбор материала: посещение музеев, библиотек, изучение интернет - ресурсов на заданную тему

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Палех.

2.1 Палех .Знакомство с историей возникновения росписи, ее основными этапами и элементом .

Задачи:

- Записать в тетрадь основные этапы истории и технологии росписи, изучить связь росписи с иконописью.

Аудиторные задания: выполнить графические зарисовки фигур, драпировок, элементов пейзажа, выполнить живописные элементы росписи, сохраняя порядок этапов классической росписи Палех. Используется акварель, гуашь, черный глянцевый картон, гелевая ручка, фломастеры, формат А4 .

Самостоятельная работа: выполнение графических и живописных элементов росписи в альбоме домашних заданий.

2.2 Иллюстрация к былине в стиле Палех.

Задачи:

- познакомиться с работами мастеров росписи Палех в жанре иллюстрации к сказке, былине, историческим событиям России
- разработать эскиз к былине

Аудиторные задания: выполнение эскиза в карандаше, выполнение иллюстрации на листе черного глянцевого картона. Используется гуашь,

акварель, формат А3 .

Самостоятельная работа: выполнение живописных элементов росписи в альбоме домашних заданий.

2.3 Роспись броши или шкатулки в стиле Палех.

Задачи:

- разработка эскиза росписи
- выполнение росписи броши или шкатулки

Аудиторные задания: разработка эскиза и выполнение росписи с соблюдением этапов классической росписи Палех. Используется акварель, гуашь или акрил, деревянная заготовка.

Самостоятельная работа: покрыть завершенную роспись лаком.

Раздел 3 . Бумажная пластика.

3.1 История театральной куклы. Технология создания бумажной куклы.

Задачи:

- посетить с экскурсией Санкт – Петербургский музей игрушки или Музей кукол или Музей театрального искусства. Познакомиться с историей театральной куклы, технологией создания бумажной куклы.

Аудиторные задания: на экскурсии сделать записи, зарисовки, фотографии.

Самостоятельная работа: собранный на экскурсии материал дополнить фотографиями и сведениями из интернета по истории бумажной куклы, вклеить в альбом домашних заданий.

3.2 Эскиз и разработка бумажной куклы . Создание образа .

Задачи:

- выбрать яркий персонаж для создания куклы (Пеппи – Длинный чулок, Буратино, Русалка)
- разработать эскиз, выполнить куклу по эскизу .

Аудиторные задания: разработка эскиза в карандаше, исполнение куклы из белой бумаги. Образные составляющие выражаются посредством силуэтных, фактурных форм . Кукла выполняется почти плоской, как для театра теней, объемность достигается за счет силуэта и фактуры скрученной, мятой, ребристой бумаги .

Самостоятельная работа: выполнение элементов куклы.

3.3 Бумажный коридор. Силуэтная перспектива .

Задачи:

- Знакомство жанром бумажной пластики – бумажный коридор, сравнить с системой театральных декораций.
- Разработка эскиза и выполнение бумажного коридора по эскизу.

Аудиторные задания: разработать эскиз, придумать свои составляющие коридора. Вырезать детали композиции, собрать все детали, выстроив силуэтную перспективу. Используется белая писчая бумага, ножницы, клей, формат А3.

Самостоятельная работа: повторить изученную технику в варианте из цветной двусторонней бумаги.

3 год обучения

При изучении классических стилей ученикам предлагается выполнить зарисовки декоративных элементов с дальнейшим их использованием в росписи простейших объемов. Результатом изучения классических стилей в других областях художественного творчества (архитектура, интерьер, мебель и др.) возможно выполнение условных макетов выбранного стиля в масштабе. Завершающей работой предполагается изготовление костюмов эпохи, выбранной группой учащихся.

Задачи: Ознакомление учащихся с классическими стилями, их преемственность и различия. Практическое ознакомление с особенностями пластического и цветового решения композиций. Стилистическая связь использования в различных направлениях художественного творчества внутри одного стиля.

Аудиторные занятия: проводятся преподавателем с объяснениями и показом иллюстративного материала. В конкретных работах учащихся выявляются ошибки и неточности и объясняются способы их исправления.

Самостоятельная работа: на основе освоенного материала, ученик должен выполнить задания самостоятельно.

Раздел 1.

1.1. Знакомство с классическими стилями с показом таблиц.

1.2. Классические стили в декоративной композиции, выполняются зарисовки в цвете.

1.3. По выбранному стилю выполняется роспись яйца или любого простейшего объема.

Раздел 2.

2.1. С использованием видео ряда продолжается знакомство с классическими

стилями в архитектуре, интерьере, мебели, и.т.д.

2.2. Из бумаги выполняется макет любого элемента мебели в масштабе.

Раздел 3.

3.1. Продолжается знакомство с классическими стилями и воплощение их в моде, на основе чего разрабатывается объемная модель в масштабе 1:10 и выполняется в бумажной пластике.

4 год обучения

Раздел 1. Шрифт и Элементы книжной графики

Знакомство со шрифтом как с элементом графики малых форм, изучение нюансов графики.

1.1. История развития шрифта, элементы шрифта и классификация.

Зарисовки и записи

- Знакомство с понятием «шрифт».
- история возникновения шрифта
- функция и форма шрифта

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: посещение музеев, изучение древних культур

1.2 Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки

- История развития шрифта (графики шрифта)
- Знакомство с различными стилями шрифта: старая и новая Антиква

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: просмотр интернет - ресурсов на заданную тему

1.3 Пропорции букв: Египетский, итальянский, гротеск

Пропорции букв: старая и новая Антиква, засечки

- История развития шрифта (графики шрифта)
- Знакомство с различными стилями шрифта: Египетский, итальянский, гротеск

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: просмотр интернет - ресурсов на заданную тему

Раздел 2. Шрифтовые композиции

Изучение различных форм шрифтовых композиций.

2.1. Инициал + монограмма + экслибрис: теория

Аудиторные задания: Записи в тетрадь, копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение

библиотек

2.2. Инициал

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.3. Монограмма

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.4. Авторская монограмма

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.5. Эклибрис

Аудиторные задания: копирование с образцов

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

2.6. Авторский Эклибрис

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

Раздел 3. Объект полиграфии

3.1 Объект полиграфии: книга, марка, открытка, буклет и т.п. (на выбор).

Выполнение длительной работы, возможно серии работ, содержащих в себе как принципы изученного материала, так и знания, умения, навыки, полученные на уроках других уроках учебного плана: графику шрифтов, орнаменты, стили, формальную композицию и т.п.

Аудиторные задания: эскизы + выполнение чистовой работы.

Бумага: Формат А4, плотность 200г\м

Материал: свинцовый карандаш, ластик, тушь.

Самостоятельная работа: изучение Интернет-ресурсов и посещение библиотек

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная Композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

Оценка за аттестационный период ставится по 3-5 оценкам по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит. Оценка ставится по десятибальной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно». «+» и «-» акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

2. Критерии оценок

«5+» (превосходно) Ученик выполнил работу в полном объеме, проявил выдающиеся умения или оригинальность и показал превосходный результат.

«5» (отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения, и показал отличный результат в целом.

«5-» (почти отлично) - Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая пройденный материал, проявил организационно-трудовые умения,

и показал почти отличный результат в целом с наличием мелких недочётов в композиции или исполнении.

«4+» (очень хорошо) Ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, и показал очень хороший результат с наличием незначительных промахов в композиции или в цветовом решении.

«4» (хорошо) - Ученик выполнил работу в полном объеме, но в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении.

«4-» (почти хорошо) Ученик выполнил работу, но в работе присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность.

«3+» (весьма удовлетворительно) Работа выполнена под руководством преподавателя, присутствуют промахи в композиции или в цветовом решении. Есть небрежность

«3» (удовлетворительно) - Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен.

«3-» (малоудовлетворительно/посредственно) Работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

«2» (неудовлетворительно/плохо) – работа не выполнена, либо выполнена менее 80 % от своего объема, поставленные задачи не решены.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
3. Тональные форэскизы.
4. Варианты тонально-композиционных эскизов.
5. Варианты цветотональных эскизов.

6. Выполнение картона.
7. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Прикладная композиция». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по прикладной композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Средства обучения

- ✓ материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- ✓ наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- ✓ демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- ✓ электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- ✓ аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Вакс и др. Курс «Основы композиции». «ТЭ», 1966, №12
2. Волкотруб И. «Основы комбинаторики в художественном конструировании». Учебное пособие. Киев, 1986.
3. Ганзен В. и др. «О гармонии в композиции». «ТЭ», 1966, №4.
4. Гика М. «Эстетика пропорций в природе и искусстве». М-Л, 1935.
5. И. Иттен. «Искусство формы». – М.: Издатель Д. Миронов, 2001

2. Список учебной литературы

1. Кракиновская В.Д. «объемно – пространственная композиция (вводный курс основ художественного конструирования. Упражнения.)» . Уч. Пособие. 1979.
2. Таблицы, Книги, интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»

_____ / Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01.УП.03 «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы)

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 10 -12 лет
Срок реализации 1 год (1 класс)

Разработчики:

Шевченко Татьяна Анатольевна –
преподаватель ГБУ ДО «ДШИ «ОЦЭВ»

Санкт-Петербург
2024/2025

Содержание учебного предмета

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Форма и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) (дополнительные материалы) продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. При реализации программы «ЖИВОПИСЬ» учебный предмет «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения	Всего часов
---------------------------	----------------------	--------------------

	1-й год		1-й год
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	8	8,5	16,5
Самостоятельная работа	0	0	0
Максимальная учебная нагрузка	8	8,5	16,5
Вид промежуточной аттестации		зачёт	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Развитие и закрепление практических навыков.

Программа «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) имеет учебно-тематический план, рассчитанный на 1 год освоения.

Программа «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.

2. Пространственные виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.

6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс. нагрузка	Самост. работа	Ауд. занятия

1.	Беседа о видах искусства	беседа	0,5	0	0,5
2.	Виды изобразительного искусства	беседа	0,5	0	0,5
3.	Графика и живопись	беседа	0,5	0	0,5
4.	Скульптура	беседа	0,5	0	0,5
5.	Архитектура	беседа	0,5	0	0,5
6.	Декоративно-прикладное искусство	беседа	0,5	0	0,5
7.	Народные ремесла	экскурсия	0,5	0	0,5
8.	Знакомство с динамическими видами искусства	беседа	0,5	0	0,5
9.	Литература	беседа	0,5	0	0,5
10.	Музыка	урок-просл-е	0,5	0	0,5
11.	Знакомство с синтетическими видами искусства	беседа	0,5	0	0,5
12.	Танец и виды танцевального искусства	Интегрир. занятие	0,5	0	0,5
13.	Искусство театра	Интегрир. занятие	0,5	0	0,5
14.	Искусство кино	Интегрир. занятие	0,5	0	0,5
15.	«Как смотреть картину»	урок-игра	0,5		0,5
16.	Виды изображений в картине	беседа	0,5	0	0,5
17.	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	0,5	0	0,5
18.	«Композиция»	беседа	0,5	0	0,5
19.	Рисунок	беседа	0,5	0	0,5
20.	Язык графики	экскурсия	0,5	0	0,5
21.	Выразительные средства графики	Практич. занятие	0,5	0	0,5
22.	Язык живописи	экскурсия	0,5	0	0,5
23.	«Цвет»	экскурсия	0,5	0	0,5
24.	Способы работы с цветом	Практич. занятие	0,5	0	0,5
25.	Библиотека	беседа	0,5	0	0,5
26.	Церковь как объект искусства	экскурсия	0,5	0	0,5
27.	Как работать с книгой	Практич. занятие	0,5	0	0,5
28.	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	0,5	0	0,5
29.	Музеи	беседа	0,5	0	0,5
30.	Знаменитые музеи мира	урок-иссл.-е	0,5	0	0,5
31.	«Семейные реликвии»	беседа	0,5	0	0,5
32.	«Мой родной город вчера и сегодня»	Практич. занятие	0,5	0	0,5
33.	Значение культ. наследия в истории человечества	урок-иссл.-е	0,5	0	0,5
	Итого:		16,5	0	16,5

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Темы данной программы (0,5 часа в неделю) привязаны и являются продолжением соответствующих тем занятий, изложенных в Учебно-тематическом плане предмета «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) (1,5 часа в неделю) по программе ЖИВОПИСЬ (со сроком освоения 1 год).

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Тема: Беседа о видах искусства. Развитие эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

2. Тема: Виды изобразительного искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство и его виды: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура.

3. Тема: Графика и живопись. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

4. Тема: Скульптура. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение.

5. Тема: Архитектура. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности.

6. Тема: Декоративно-прикладное искусство. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки)

7. Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. Народные мастера. Традиции и современность.

8. Тема: Знакомство с динамическими видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература.

9. Тема: Литература. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы.

10. Тема: Музыка. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов.

11. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

12. Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики

танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы.

13. Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.).

14. Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

15. Тема: «Как смотреть картину». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Планы. Композиционный центр. Колорит. Художественные материалы (бумага, холст, картон, карандаши, кисти, краски, пастель и др.).

16. Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

17. Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина (мифологический, батальный, бытовой, исторический, религиозный, анималистический и др). Знакомство с работами художников.

18. Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

19. Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

20. Тема: Язык графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.

21. Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, ЖИВОПИСЬ). Показ работ учащихся и репродукций художников.

22. Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

23. Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

24. Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике.

25. Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». История появления библиотеки. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Профессия библиотекарь. Проведение экскурсии по школьной библиотеке.

26. Тема: Церковь как объект искусства. Устройство храма, знакомство с храмовыми постройками.

27. Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

28. Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет.

29. Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения.

30. Тема: Знаменитые музеи мира. Знакомство со знаменитыми музеями мира. Хранение объектов культуры. Примеры произведений искусства в музеях мира.

31. Тема: «Семейные реликвии. Написать эссе о семейной реликвии или поиск информации через удобные (доступные) ресурсы о реликвиях, хранящихся в музеях.

32. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом.

33. Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы):

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» (дополнительные материалы) предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных заданий, которые проводятся при реализации программы за 1 год. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. **Тестовые задания** – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 70% правильных ответов.

«2» (неудовлетворительно) – 71% - нет правильных ответов.

2. **Устный опрос** - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

«2» - нет правильных ответов на вопросы преподавателя.

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» - слабо раскрыта тема проекта, форма подачи не отличается оригинальностью.

«2» - тема не раскрыта.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

– объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

– частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

– творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиаотеки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

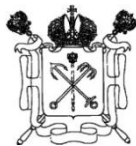
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 21.06.2024 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств
«Охтинский центр эстетического
воспитания»

_____/ Г.В.Гринчак

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Детская школа
искусств «Охтинский центр
эстетического воспитания»
Протокол от 19.06.2024 № 5

Приказ от 21.06.2024 г. № 15/УЧ

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

В.01.УП.04 «История изобразительного искусства»

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

5 лет обучения

Возраст учащихся 11-18 лет

Срок реализации 4 года (2-5 классы)

Разработчик:

Шевченко Татьяна Анатольевна

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Народная культура:

Учебная литература

Методическая литература

- Изобразительное искусство:

Учебная литература

Методическая литература

- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».

Учебный предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «ЖИВОПИСЬ» со сроком обучения 5 лет предмет «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) реализуется 4 года.

Согласно учебному плану при 5-летнем сроке обучения изучение предмета начинается со 2 класса и заканчивается в 5 классе с аудиторной учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) при 5-летнем сроке обучения составляет 66 часов. Из них: 66 часов – аудиторные занятия, 0 часов - самостоятельная работа.

***Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации***

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	2		3		4		5		
классы	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	66
Самостоятельная работа (в часах)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	66
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		Контр. урок	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 2-5 классы –0,5 часа.

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) является осмыслить явления народной культуры и истории изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачами учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) являются:

- Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- Сформировать знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Сформировать знание основных народных художественных промыслов;
- Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;
- Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы) построено с учетом возрастных особенностей детей. Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

1. Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры;
2. Основные понятия изобразительного искусства;
3. История изобразительного искусства Древнего мира;
4. История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
5. История изобразительного искусства Древней Руси;
6. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
8. История русского изобразительного искусства XVIII века;
9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.;
10. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
11. История русского изобразительного искусства конца XVIII – первой половины XIX века;
12. История русского искусства второй половины XIX века;
13. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.

Учебно-тематический план

2 класс (1-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	Вид уч. занятия	Общий объем времени в часах		
			Макс.уч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 1. Теоретич. и исторические аспекты изучения народной художественной культуры					
1.	Сущность, структура и функции народной худож. культуры	Беседа	0,5	0	0,5
2.	Основные виды народной художественной культуры	Беседа	0,5	0	0,5
3.	Особенности народной художественной культуры	Беседа	0,5	0	0,5
4.	Синкретический характер народной художественной культуры	Беседа	0,5	0	0,5
5.	Содержание народной культуры и типы мировоззрения	Беседа	0,5	0	0,5
6.	Христианство и русская народная культура	Беседа	0,5	0	0,5
7.	Главный закон в жизни людей и природы	Беседа	0,5	0	0,5
8.	Ритм – способ организации порядка и гармонии	Беседа	0,5	0	0,5
9.	Представления о пространстве	Беседа	0,5	0	0,5
10.	Знаки четырех стихий	урок	0,5	0	0,5
11.	Образ Мирового Древа в народном творчестве	урок	0,5	0	0,5
12.	Человек и мир: моделирование – познание – присвоение	урок	0,5	0	0,5
13.	Крестьянский дом как модель мира	урок	0,5	0	0,5
14.	Русская печь как модель мира	урок	0,5	0	0,5
15.	Народный женский костюм как модель мира	урок	0,5	0	0,5
16.	Представления о времени, отраженн. в празднике Зимние Святки	урок	0,5	0	0,5
17.	Народный календарь	урок	0,5	0	0,5
18.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	урок	0,5	0	0,5
19.	Встреча весны	урок	0,5	0	0,5
20.	Народные художественные традиции празднования Пасхи	урок	0,5	0	0,5
21.	Народные художественные традиции празднования Троицы	урок	0,5	0	0,5
22.	Народные художественные традиции празднования Ив.Купалы	урок	0,5	0	0,5
23.	Осенние праздники. Встреча зимы	урок	0,5	0	0,5
24.	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской культуре	урок	0,5	0	0,5
25.	Круг жизни на полотняных узорах	урок	0,5	0	0,5
26.	Ритмы народного праздника	урок	0,5	0	0,5
27.	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	урок	0,5	0	0,5
28.	Образ святого Николая в русской традиции	урок	0,5	0	0,5
29.	Образы святых покровителей Санкт-Петербурга	урок	0,5	0	0,5
30.	Русские юродивые и скоморохи	урок	0,5	0	0,5
31.	Духовные стихи	урок	0,5	0	0,5
32.	Хранители традиций. Народный мастер	урок	0,5	0	0,5
33.	Зачет	урок	0,5	0	0,5
	Итого:		16,5	0	16,5

3 класс (2-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	д уч. зан ят	Общий объем времени в часах
---	----------------------------	--------------	-----------------------------

			Максуч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 2. Основные понятия изобразительного искусства					
1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	0,5	0	0,5
2.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 3. История изобразительного искусства Древнего мира					
3.	Первобытное искусство	Беседа	0,5	0	0,5
4.	Искусство Древнего Египта додинастического периода	Беседа	0,5	0	0,5
5.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства	Беседа	0,5	0	0,5
6.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства	Беседа	0,5	0	0,5
7.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства	Беседа	0,5	0	0,5
8.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	Беседа	0,5	0	0,5
9.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	Беседа	0,5	0	0,5
10.	История изобразительного искусства Эгейского мира	Беседа	0,5	0	0,5
11.	История изобр. Иск-ва Древней Греции гомеровского периода	Беседа	0,5	0	0,5
12.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи архаики	Беседа	0,5	0	0,5
13.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи классики	Беседа	0,5	0	0,5
14.	История изобр. Иск-ва Древней Греции эпохи классики (2)	Беседа	0,5	0	0,5
15.	Искусство Древней Греции эпохи	Беседа	0,5	0	0,5
16.	История изобр. Иск-ва Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	0,5	0	0,5
17.	История изобр. Иск-ва Рима республиканского	Беседа	0,5	0	0,5
18.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	0,5	0	0,5
19.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	0,5	0	0,5
20.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	0,5	0	0,5
21.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 4. История искусства стран Западной Европы Средних веков					
22.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	0,5	0	0,5
23.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	0,5	0	0,5
24.	История Иск-ва «варварских» гос-в империи франков в V-X вв.	Беседа	0,5	0	0,5
25.	Искусство периода империи Карла Великого	Беседа	0,5	0	0,5
26.	История Иск-ва стран Западной Европы романского периода	Беседа	0,5	0	0,5
27.	История Иск-ва стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV)	Беседа	0,5	0	0,5
28.	Особ-и готического стиля во Франции, Германии и Англии	Беседа	0,5	0	0,5
29.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	0,5	0	0,5
30.	История Иск-ва Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	Беседа	0,5	0	0,5
31.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	0,5	0	0,5
32.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	0,5	0	0,5
33.	Зачет		0,5	0	0,5
	Итого:		16,5	0	16,5

4 класс (3-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	д уч. зан ят	Общий объем времени в часах
---	----------------------------	-----------------------	--------------------------------

			Максуч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 5. История изобразительного искусства Древней Руси					
1.	Иск-во древнерусского гос-ва XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	0,5	0	0,5
2.	Иск-во древнерусского гос-ва XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	0,5	0	0,5
3.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	0,5	0	0,5
4.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	0,5	0	0,5
5.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	0,5	0	0,5
6.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	0,5	0	0,5
7.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	0,5	0	0,5
8.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	0,5	0	0,5
9.	Жив. Моск. княжества. Творч. Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	0,5	0	0,5
10.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	0,5	0	0,5
11.	Моск. Шк. живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	0,5	0	0,5
12.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	0,5	0	0,5
13.	Русская архитектура XVII века	Беседа	0,5	0	0,5
14.	Русская живопись XVII века	Беседа	0,5	0	0,5
15.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	0,5	0	0,5
16.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 6. История изобр. искусства зарубежных стран эпохи Возрождения					
17.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	0,5	0	0,5
18.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	0,5	0	0,5
19.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	0,5	0	0,5
20.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	0,5	0	0,5
21.	Творч. Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони	Беседа	0,5	0	0,5
22.	Венецианская школа живописи.	Беседа	0,5	0	0,5
23.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	0,5	0	0,5
24.	Возрождение в Германии и Франции	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.					
25.	Стили и худ. Направл. западноевропейского иск-ва XVII - XVIII	Лекция	0,5	0	0,5
26.	Искусство Италии XVII века	Беседа	0,5	0	0,5
27.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	0,5	0	0,5
28.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	0,5	0	0,5
29.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творч. Диего Веласкеса	Беседа	0,5	0	0,5
30.	Искусство Франции XVII века	Беседа	0,5	0	0,5
31.	Искусство Франции XVIII века	Беседа	0,5	0	0,5
32.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	0,5	0	0,5
33.	Зачет		0,5	0	0,5
	Итого:		16,5	0	16,5

5 класс (4-й год обучения)

№	Наименование раздела, темы	д уч. зан ят	Общий объем времени в часах
---	----------------------------	-----------------------	--------------------------------

			Максуч. нагр.	Самост. раб.	Ауд. занятия
Раздел 8. История русского изобразительного искусства XVIII века					
1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	0,5	0	0,5
2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	0,5	0	0,5
3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	0,5	0	0,5
4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 9. История иск-ва стран Зап.Европы конца XVIII – 1 пол-ны XIX вв.					
5.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	0,5	0	0,5
6.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	0,5	0	0,5
7.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	0,5	0	0,5
8.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	0,5	0	0,5
9.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 10. История иск-ва стран Западной Европы второй пол-ны XIX века					
10.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа	0,5	0	0,5
11.	Импрессионизм	Беседа	0,5	0	0,5
12.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	0,5	0	0,5
13.	Неоимпрессионизм	Беседа	0,5	0	0,5
14.	Постимпрессионизм	Беседа	0,5	0	0,5
15.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	0,5	0	0,5
16.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 11. История русского изобр. иск-ва конца XVIII – 1 пол-ины XIX века					
17.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа	0,5	0	0,5
18.	Творчество О. А. Кипренского и Тропинина	Беседа	0,5	0	0,5
19.	Венецианов и его школа	Беседа	0,5	0	0,5
20.	Русская историческая школа. Творчество К.П. и А. А. Иванова	Беседа	0,5	0	0,5
21.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века					
22.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	0,5	0	0,5
23.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа	0,5	0	0,5
24.	Батальная живопись	Беседа	0,5	0	0,5
25.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	0,5	0	0,5
26.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа	0,5	0	0,5
27.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа	0,5	0	0,5
28.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа	0,5	0	0,5
29.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	0,5	0	0,5
Раздел 13. История русского изобр. искусства конца XIX - начала XX вв.					
30.	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа	0,5	0	0,5
31.	Творчество К. А. Коровина и В. А. Серова	Беседа	0,5	0	0,5
32.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа	0,5	0	0,5
33.	Зачет		0,5	0	0,5
	Итого:		16,5	0	16,5

Содержание разделов и тем для срока освоения образовательной программы «ЖИВОПИСЬ» 5 лет

2 класс

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1 урок. Сущность, структура и функции народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодеятельным) художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая особенности художественного сознания того или иного народа. «Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним любительской коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры: в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства. Основные функции народной художественной культуры: сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса; развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов; получение новой и преобразование имеющейся информации. Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и

символы национальной общности. Обращение к народным поговоркам, пословицам, сказкам.

2 урок. Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с видами народной художественной культуры, выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества: устное народное творчество, народные песни, народные музыкальные инструменты, народное ЖИВОПИСЬ, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе. Показать вышитое полотенце, кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.

3 урок. Особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества: загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента. Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратить внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний,

индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

4 урок. Синкретический характер народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о синкретическом характере народного искусства: соединении в одном произведении разных видов искусства: танец, пение, народный костюм и др.

Задачи: вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов; разучить местные варианты хороводов «Дрема», «А мы просо сеяли».

Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

5 урок. Содержание народной культуры и типы мировоззрения

Цель: сформировать представление о понятиях «содержание культуры», «мировоззрение», «типы мировоззрения», «традиционные культуры».

Задачи: познакомить с определениями понятий «мировоззрение»- «модель мира»; выявить наличие трех типов мировоззрения в современной народной художественной культуре.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность.

Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений: обыденное мировоззрение и научное. Исторические типы мировоззрения: мифологическое мышление, религиозное, философское или научное и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

6 урок. Христианство и русская народная культура

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества; обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

6 урок. Главный закон в жизни людей и природы

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы, отраженных в кумулятивной сказке «Коза с орехами»; выявить универсальный характер образов.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э.); рассказать сказку; по мере появления новых действующих лиц создать в тетради запись текста в виде цепочки, составленной из персонажей в порядке их появления в тексте; побеседовать о смысле кумулятивной сказки. Сделать вывод о том, что с помощью кумулятивной композиция наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир – и большой, и малый – держится порядком. Сказка от одного персонажа

охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце.

Обратить внимание на универсальный характер образа Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение изобилия и плодovitости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) – сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца) средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно. «Счастье – это всего лишь порядок вещей, больше ничего, упорядоченность всего./.../. Если мне что-то и мешало, то только несогласованность. А несогласованность от незнания. Она возникает, когда я по незнанию или умышленно престаупаю какие-то общие для всех законы развития или нарушаю естественный ход событий. А события всегда происходят на трех основных бытийных уровнях: в моей собственной жизни, в совместной жизни людей, на уровне идей и принципов». (Имант Зиедонис).

Можно привести в пример любимую детскую песенку «Жил был у бабушки серенький козлик».

8 урок. **Ритм – способ организации порядка и гармонии**

Цель: Дать представление о ритме – как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи, смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратить внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор – череда дней, чередование - смена дня и ночи, прогрессия – лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

9 урок. **Представления о пространстве**

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира – классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх - низ», «право - лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик – старуха, небо – земля, верх – низ, богатство – бедность, свой – чужой, добро – зло, огонь – вода. Рассказать о неслучайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе: Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной звездой. Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

10 урок. **Знаки четырех стихий**

Цель: познакомить с представлениями о важнейших первоэлементах мира (четырех стихиях), от которых зависит жизнь и смерть всего живого на земле, связанными с ними образами верховных богов славян-язычников и их знаками в народном декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: рассказать об огне, воде, земле, воздухе как о важнейших первоэлементах мира; познакомить с образами громовержца Перуна, бога огня Сварожича, ветра Стрибога, солнца Дажьбога, Матери-земли и др., прочитать загадки о небе, земле, огне, воде; составить образные ряды; рассмотреть народные орнаменты и зарисовать знаки в тетрадь.

Небесные знаки: круг, колесо, глаз и др. Земные знаки: квадрат, прямоугольник, ромб. Знаки воды небесной и земной: зигзаг, волнистая линия, змея, орнамент в виде переплетенных линий. Знак воздуха: птица, перо.

11 урок. **Образ Мирового Древа в народном творчестве**

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам: дерево – как описание мироздания, дерево – как образ времени (года), древо – как описание человека, древо – как образ семьи, дома; обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым деревом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона – небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб Саратынский. В дубу гробница. В гробнице – девица. Огонь высекает, сыру землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку – мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку – цветы расцветают, на другом – плоды созревают, на третьем – листья опадают, на четвертом – сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень, зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу – ядра говорят». (Дом и его жители).

12 урок. **Человек и мир: моделирование – познание - присвоение**

Цель: дать представление об антропоморфизме мифологического мышления на примере анализа русских народных загадок, описывающих мир природы вокруг своего дома образами крестьянского дома с его домочадцами и предметами быта.

Задачи: прочитать загадки; увидеть общую черту (описание мироздания при помощи человека и его семьи); познакомить с понятием «антропоморфизм» как специфической черте мифологического мышления; рассказать миф о

творении мира из тела Первочеловека; познакомить с образом Хозяйки мира, рассмотреть антропоморфные мотивы русского орнамента; зарисовать их в тетрадь.

Антропоморфизм – уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифологических существ. Антропоморфизм – как попытка объяснить мир, соотнося его с собой. Понятие «антропоморфная модель мира». Антропоморфные мотивы народного орнамента на полотенечных вышивках. Загадки о пространстве. «Какое строение давно построено: не разваливается и не требует починки?». (Мир). «У батюшки жеребец – всему миру не сдержать; у матушки коровья – всему миру не поднять; у братца кушак – всему миру не сосчитать; у сестрицы ширинка – всему миру не скатать». (Ветер, земля, Млечный путь со звездами, дорога на земле). «Лысый старик через заплот смотрит». (Месяц). «Красная девушка в окошко глядит» (Солнце). «Ходит одиноко огненное око» (Солнце). «Три брата; один говорит: «Я – полежу». Другой говорит: «Я – посижу». Третий говорит: «Я – пошатаюсь». (Камень, вода, трава). «Сердита матка, да прикрыла деток до красного дня пуховым одеяльцем» (Земля под снегом). Загадки о времени. «У мужа три жены и все три живы; рождение и смерть им неизвестны; две мужу помогают, а третья – разоряет». (Лето; весна, осень, зима). «Сестра к брату в гости идет, а брат от нее прячется». (День и ночь). «Двенадцать братьев живут вместе, а друг друга не видят». (Месяцы). «Есть семь братьев, годами равные, а именами разные». (Неделя).

13 урок. **Крестьянский дом как модель мира**

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы. Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра – красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

14 урок. Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. Выявить универсальность образа. А) Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел). В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г). Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не свезет». (Печь). 7) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно целое – как ствол Мирового древа в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

15 урок. Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой – деревом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками – цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества, распоряжающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о

двух типах женского костюма – сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме.

16 урок. Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки

Цель: сформировать представление о неоднородности понятия времени для мифологического мировоззрения; понятиях «ритуал», «обряд», «атрибут», «ритуальная еда»; показать сложный характер периода Зимних святок; дать представления о древних истоках праздничного ряженья на Святках, культуре предков.

Задачи: рассказать о мифологическом понятии времени (священное время и мирское время), о новом годе как самом опасном моменте годового круга, с которым связывалось ежегодное обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал исходный порядок; раскрыть эти представления через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника.

Вариант практической работы: посмотреть фильм, например: «Снега» (Лентелефильм, 1982 г); сделать анализ текста колядок; выучить мелодию колядки с пожеланием урожая.

Годичный круг и круг жизни

17 урок. Народный календарь

Цель: Дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) – как об энциклопедии представлений русского крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря – соотнесенность с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно – со сменой видов

человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

18 урок. **Праздник Масленицы**

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

19 урок. **Встреча весны**

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенечных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

20 урок. **Праздник Пасхи**

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочebные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

21 урок. Праздник Троицы

Цель: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об урожае.

Задачи: знакомство с народными обрядами Троицкой недели и повторение материала по художественному языку народного искусства.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шестввия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

22 урок. Праздник Ивана Купалы

Цель: сформировать представление о главном летнем празднике – Летнем солнцевороте, о его связи с Зимним солнцеворотом как зеркальном отражении.

Задачи: показать особенности празднования, раскрыть языческий и христианский аспекты праздника, познакомить с народными художественными элементами праздника.

Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши); Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса); В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры); Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»).

23 урок. **Осенние праздники. Встреча зимы**

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычай дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница пряж, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

24 урок. **Семейно-бытовой фольклор в русской культуре**

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах.

Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни: рождением, свадьбой и похоронами.

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда: сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир. Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи.

25 урок. **Круг жизни на полотняных узорах**

Цель: сформировать представление о роли тканых и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотняной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

26 урок. **Ритмы народного праздника**

Цель: обобщить знания по разделу «Годовой круг и круг жизни».

Задачи: познакомить с понятием «святой» в языческой и христианской традиции; раскрыть связь языческого понимания святости с праздником, с прорывом к высшему, иному миру, преодолением смерти новым рождением.

Святость как энергия, заставляющая двигаться, расти, умножаться, это «образ предельного изобилия».

Практическая работа: посмотреть документальный фильм Т. Богдановой «Тимоня» (1969); закрепить представление о традиционных праздниках, как священном времени, времени размышления о жизни и смерти, времени преодоления страха перед смертью.

Образы русской духовности

27 урок. **Образ святого воина Георгия Победоносца**

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом, идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси, изображение св. Георгия на гербе России. Чтение духовного стиха о Егории Храбром, анализ иконографии святого.

28 урок. **Образ святого Николая**

Цель: показать историко-культурную сложность образа св. Николая по русским народным легендам, былинам, духовным стихам.

Задачи: Выявить противостояние святого Николая и образа Ильи Пророка в народной сказке орловской губернии «Кому на Руси почету больше». Увидеть языческую основу сказки: герои наследуют черты древних богов Велеса и Перуна. Сделать вывод о том, что в образах самых популярных святых на Руси сохранились представления о функциях высших богов языческих времен восточных славян – Перуна и Велеса. Раскрыть образ святого Николая как благодетеля, способного обеспечить «предельное изобилие» крестьянину. Сравнить образ святого с языческим представлением о святости.

Самостоятельная работа: найти рассказ о святом, имя которого совпадает с именем учащегося.

29 урок. **Образы святых покровителей Санкт-Петербурга**

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образов небесных покровителей Санкт-Петербурга: апостола Петра, А.Невского, К.Петербургской, И.Кронштадтского в мировой и русской художественной культуре.

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром. Познакомить с образом ап. Петра, ученика Иисуса Христа; с образом великого князя-воина А.Невского; с образом блаженной юродивой К.Петербургской; с образом священника И.Кронштадтского (Евангелие, иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература, места нахождения мощей небесных покровителей Санкт-Петербурга). Выявить духовно-нравственное влияние жизни святых на жизнь и поведение простых людей, статус г.Санкт-Петербурга как культурной столицы России.

30 урок. **Русские юродивые и скоморохи**

Цель: сформировать представление об юродстве как своего рода переходной области между мирами «святости» и «смеховой» культуры; дать представление о «смеховой» культуре как «антиповедении», когда все не по порядку; познакомить с формами проявления смеховой культуры (празднества карнавального типа, словесные смеховые произведения).

Задачи: познакомить с понятиями «юродивый», «смеховая культура». Познакомить с иконографией русских юродивых; с жизнью Василия Блаженного. Юродство как одна из черт поведения национального гения, героя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Рассказать о русских скоморохах; об исполнении словесных текстов смехового характера – скоморошин – как важном элементе древнерусских праздничных увеселений. Просмотр фрагмента фильма «Летние хороводы» об игровом хороводе «Про

попа», где выделяется солистка, выполняющая роль и попа и попадьи. Разучить народную веселую песню (например, «Комара муха любила»). Визуальный ряд с сатирическими листами народных лубочных гравюр.

31 урок. **Духовные стихи**

Цель: сформировать представление о жанре духовного стиха; обобщить материал о моделях мира русской народной культуры.

Задачи: познакомить с особенностями фольклорного жанра духовного стиха. Представить текст духовного стиха «Голубиная книга» как картину трехъярусного мира в ее развитии.

32 урок. **Хранители традиций. Народный мастер**

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).

33 урок. **Зачет** по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»: вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

3 Класс

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

1, 2 уроки. Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине. Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

3 урок. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе. Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию.

Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситуты (сосуды).

История изобразительного искусства Древнего Египта

4 урок. **Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).**

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология –

важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

5 урок. **История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)**

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизэ (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каопера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

6 урок. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

7 урок. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами,

Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

8 урок. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

9 урок. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Античное искусство

История изобразительного искусства Древней Греции

10 урок. **История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).**

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тириинф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тириинфа. Дворец Тириинфа. Фрески мегарона.

11 урок. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

12 урок. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики. Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания. Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм-ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма),

диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип курсы - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «кору», одетой женской фигуры («Кору в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазопиши: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

13, 14 уроки. **История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)**

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. Архитектура эпохи классики. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и

Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлотор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

15 урок. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Бозэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки. Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромеха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

История изобразительного искусства Древнего Рима

16 урок. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусов в становлении римского искусства.

17 урок. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны

Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

18, 19 уроки. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце I в. до н.э., превращение из Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как

цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.) в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

20 урок. **Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)**

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных – обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электрическая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о

взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

21 урок. **Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)**

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

22,23 уроки. **Искусство Византии V- XII веков**

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть

систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков

24 урок. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

25 урок. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Ахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим). Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события. Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

26 урок. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда. История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и ранне-

христианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

27 урок. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

28 урок. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение.

Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

29 урок. **Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции**

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулун в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм «башен молчания».

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодалного города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

Мавзолей и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

30 урок. **История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)**

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – тройцы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии - ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтхи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии – VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии; её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

31 урок. **История изобразительного искусства Китая**

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н. э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и

Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

32 урок. **История изобразительного искусства Японии**

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнызи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

33 урок. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

4 Класс

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

1, 2 уроки. **Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь**

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки

формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

3,4 уроки. **Искусство Владимиро-Суздальской Руси**

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владими́ро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе

суздальских войск на волжских болгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

5,6 уроки. **История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).**

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладogi. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской

монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалева (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрывов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

7 урок. **История искусства Пскова XII-XV веков**

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

(1156) – один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богородица Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

8 урок. **Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.**

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва – политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофана в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-

суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

9 урок. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие

Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века
10 урок. **Архитектура конца XV – начала XVI века**

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

11 урок. **Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия**

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

12 урок. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь

Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

13 урок. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

14 урок. **Русская живопись XVII века**

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чиринина, Истома Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к любопытателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимировича и Иосифа Владимировича. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

15, 16 уроки. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

17 урок. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ; выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства.

Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310). Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсенья (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (1333), «Мадонна».

18 урок. **Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)**

Цель: сформировать представление о светском характере изобразительного искусства Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420),

церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образом Давида (1408-1409), св. Георгия (1416); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гатгамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.).

Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков). Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

19 урок. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные

изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

20 урок. **Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)**

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров.

Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Магдалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

21 урок. **Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)**

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

22 урок. **Венецианская школа живописи**

Цель: сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Задачи: познакомить с творчеством Джорджоне, Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

История искусства стран Северного Возрождения

23 урок. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление об особенностях искусства Возрождения в Нидерландах, проявившихся в сосуществовании реалистических и готических тенденций, демократических и фольклорных черт.

Задачи: познакомить с творчеством ярких живописцев (братьев ван Эйков, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего); раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальник масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434),

Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глухости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

24 урок. **История искусства Германии и Франции эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)**

Цель: сформировать представление о творчестве ярких представителей искусства А. Дюрере и Ганса Гольбейна Младшего, раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Германии эпохи Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) – ведущий художник немецкого Возрождения. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в

Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

25 урок. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

26 урок. **Искусство Италии XVII века**

Цель: сформировать представление о барокко – ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

Задачи: раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода.

Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606).

27 урок. **История искусства Фландрии XVII - XVIII веков**

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638),

«Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

28 урок. **Искусство Голландии XVII-XVIII веков.**

Цель: сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века.

Задачи: познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.) и творчеством гения эпохи - Рембрандта ван Рейна; раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет молодого человека с перчаткой»

(1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни.

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрикье Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

29 урок. **Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)**

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640).

Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

30 урок. **Искусство Франции XVII века**

Цель: сформировать представления о расцвете национальной культуры Франции, основанной на рационализме, об основных направлениях развития искусства: классицизме, реалистических течениях, монументально - декоративном искусстве.

Задачи: сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратит внимание на творчество представителей реалистического направления.

Живопись Франции XVII века. Франция – классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Рационализм – как основа теории классицизма. Предмет искусства классицизма: только прекрасное и возвышенное. Античность – как эстетический и этический идеал.

Никола Пуссен (1594-1665) - создатель классицистического направления в живописи Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мера и порядок, композиционная уравновешенность – как основа живописного произведения классицизма. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Эволюция художественного творчества. Тема смерти, бренности и тщеты

земного, мудрое принятие смерти: «И я был в Аркадии (Аркадские пастухи)» (1650). Пуссен – создатель классического идеального пейзажа в его героическом виде. «Пейзаж с Полифемом» (1648). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема лирического идеализированного классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Архитектура Франции XVII века. Руководящая роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

31 урок. Живопись Франции XVIII века

Цели и задачи: сформировать представление об архитектуре стиля «рококо», стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Архитектура. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля).

Живопись. Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатя» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

32 урок. **Искусство Англии XVIII века**

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица кроветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

33 урок. **Зачет.**

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

5 класс

1 урок. Искусство первой трети XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусства петровского искусства. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716),

«Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726).

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Тепло, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика. Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и

трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

2 урок. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века. Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных

деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 - 1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

3 урок. **Русская архитектура второй половины XVIII века**

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокорина (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена, В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокорин, Ж. Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

4 урок. **Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века**

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И. А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э. М. Фальконе в России, Ф. Г. Гордеева, И. П. Прокофьева, М. И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А. П. Лосенко, И. А. Акимов, Г. И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски

естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампиризм, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модернизм и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

5 урок. **История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.**

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

6 урок. **История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века**

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

7 урок. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников концепции героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением; выявить пристрастие романтиков к изображению конфликтных, драматических тем страдания и гибели героя.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на о. Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

8 урок. **Искусство критического реализма во Франции**

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе,

плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

9 класс. **Камиль Коро и Барбизонская школа живописи**

Сформировать представление о роли Барбизонской школе живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Кору (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Кору. Колористические достижения Кору. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

10 урок. **Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)**

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о

художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр – «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

11 урок. **Импрессионизм**

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», «Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В

ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

12 урок. **Творчество Огюста Родена (1840-1917)**

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея

декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюль Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

13 урок. **Неоимпрессионизм**

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

14 урок. **Постимпрессионизм**

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем»

(1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увеличение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

15 урок. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

16 урок. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к

реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

17 урок. **Архитектура и скульптура Высокого классицизма**

Цель: сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века («русского ампира»).

Задачи: рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О. И. Бове, Л. И. Жилярди, А. Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К.- И. Росси. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф. Ф. Щедрина, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И. П. Мартоса.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева. Литература об искусстве этого времени.

Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампи́р в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819-1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрійского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829-1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769-1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Скульптура первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович

Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Русская живопись первой половины XIX века

18 урок. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857)

Цель: сформировать представление о творчестве двух ярких представителей русского портретного жанра.

Задачи: рассказать о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало; дать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов; выявить особенности творческой индивидуальности художников.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты,

выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857). Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827). Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

19 урок. **Венецианов и его школа**

Цели и задачи: сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

20 урок. Русская историческая школа. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).

Цель: сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда.

Задачи: познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма; рассказать о творчестве А. А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Творчество К. П. Брюллова. Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858). Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835).

Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857). Картина «Явление Мессии» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

21 урок. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Цель: сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи, сумевшего в выразить дух России 40-х годов.

Задачи: рассказать о жизненном и творческом пути художника; показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

22 урок. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

23 урок. **«Товарищество передвижных художественных выставок»**

Цель: сформировать представление о роли и значении организации «Товарищество передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи.

Задачи: рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова, К. А. Савицкого, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

24 урок. **Батальная живопись**

Цель: сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в.

Задачи: познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

«Туркестанская серия» (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876).

«Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

25 урок. **Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века**

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878). Восприятие этюда художником как самостоятельного художественного произведения.

Творчество Исаака Ильича Левитана (1860 – 1900) - как вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

26 урок. **Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)**

Цель: сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – как о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй половины XIX века.

Задачи: выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолобию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

27 урок. **Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В.И.Сурикова (1848 – 1916).**

Цель: сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в.

Задачи: рассказать о двух направлениях развития исторической живописи; обратить внимание на характер исторической живописи передвижников; познакомить с творчеством Н. Н. Ге и В. И. Сурикова.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), «Что есть истина? Христос и Пилат»(1890).

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916) - исторического живописца, художественно воссоздавшего национальную историю, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

28 урок. **Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)**

Цель: сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова.

Задачи: раскрыть роль отца в формировании личности художника; рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки; познакомить с монументальными и театральными-декорационными работами; выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А. Н. Островского и опере Н. А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

29 урок. **Архитектура и скульптура второй половины XIX века**

Цель: сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века.

Задачи: рассказать о развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в

имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М. М. Антокольского, М. О. Микешина, А. М. Опекушина; развитии бытового жанра М. А. Чижовым и анималистического жанра Е. А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А. А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А. С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичности композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Живопись конца XIX - начала XX веков

30 урок. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова, А. П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф. А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М. В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

31 урок. **Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911).**

Цель: сформировать представление о творчестве К. А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма и творчестве В. А. Серова – одного из самых крупных художников, новатора русской живописи рубежа веков.

Константин Алексеевич Коровин (1861 – 1939) – «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета. «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). Своеобразие манеры художника.

Творчество Валентина Александровича Серова (1865 – 1911). Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. Тема юности, весны жизни. «Девочка с персиками» (1887). Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Жанровый синтез – как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) – как образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

32 урок. **Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)**

Цель: сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Задачи: рассказать о жизни и творчестве художника; познакомить с основными произведениями, раскрыть значение творчества для русского искусства.

Годы учебы и становления как личности. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

33 урок. Зачет по теме: «История искусства стран Западной Европы и России конца XVIII – XIX вв.». Проверка знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; навыков анализа произведения изобразительного искусства.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы)» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

График и форму проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить и в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовки материалов для сообщения на какую-либо тему, интеллектуальных игр.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:
контрольные работы,
устные опросы,
письменные работы,
тестирование.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (дополнительные материалы)» проводится итоговая аттестация: выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обучения.

При 5-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце года (5 класс).

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся и критерии оценок определяются образовательной организацией на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

Оценка 2 «неудовлетворительно»

1. Основной вопрос не раскрыт.
2. Практические работы не выполнены.
3. Записи в тетради не ведутся.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагог, ведущий предмет, творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая следующие обстоятельства: уровень общего развития

учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

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

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Народная культура

Учебная литература

1. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля: учебник-тетрадь в 4-х выпусках для 1-2 класса – М., Дрофа, 1998.
2. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 1-2 классы. /Книга для учителя – М., Дрофа, 2001.
3. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003.
4. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2001.
5. Светлова Л.П. Азбука орнамента. Пособие для профессиональных образовательных учреждений. 2-е издание. – М., 2001.
6. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999.

Методическая литература

**(теоретические и исторические аспекты изучения народной
художественной культуры)**

1. Афанасьев А.И. Русские народные сказки (любое издание).
2. Библия. Ветхий и Новый Завет (любое издание).
3. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. – М., 1982.
4. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – М., Культура и традиции, 2003.
6. Денисова И.М. Отражение фито-антропоморфной модели мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №5. Стр. 68 – 81.
7. Денисова И.М. Зооморфная модель мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №6. Стр. 19 -34.
8. Евсюков В.В. Мифы о мироздании. Мироздание и человек. – М.: Политиздат, 1990.
9. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследование в области славянских древностей. – М., 1975.
10. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. Альбом. /Сост. Дурасов Г.П., Яковлева Г. А. – М.: Советская Россия, 1990.
11. Коринфский А.А. Народная Русь. – Смоленск: «Русич», 1995.
12. Максимов С. Куль хлеба. Нечистая и крестная сила. – Смоленск: «Русич», 1995.
13. Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и обрядах 19- начала 20 века. – М., 1984.
14. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1.
16. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. – Т. 2.
17. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре: Младенчество. Детство. /Составитель В.П. Аникина. – М., 1991 – вып.1. Девичество. /Под редакцией В.П. Аникина, В.Е. Гусева, Н.И. Толстого. – М., 1994.
18. Народное искусство. Материалы и исследования. Вып.2. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2004, ОАО «Иван Федоров», 2004.
19. Народное искусство Каргополья. /Альманах. Вып. 142 – Государственный Русский музей, 2006. – СПб: PALACE EDITIONS, 2006.
20. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983.

21. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М., 1983.
22. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007.
23. Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня./Ред. В. Ф. Шевченко. – М.: Лабиринт, 2001.
24. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2002.
25. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., Наука, 1994.
26. Сказки Орловской губернии – Орел, 1998.
27. Семенова М. Мы – славяне. – Санкт-Петербург: Азбука, Книжный клуб «Терра», 1997.
28. Шмелев И.С. Лето Господне. – М., 1989.

Изобразительное искусство

Учебная и методическая литература

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
3. Белов А.М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986
9. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
10. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.

12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001.
18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

Средства обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.